

저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

생활과학석사 학위논문

중국 묘족 자수의
심미의식과 표현특성

2017 년 8 월

서울대학교 대학원

의류학과

이 론(李論)

중국 묘족 자수의 심미의식과 표현특성

지도교수 하 지 수

이 논문을 생활과학석사 학위논문으로 제출함
2017 년 4 월

서울대학교 대학원
의류학과
이 론

이론의 석사 학위논문을 인준함
2017 년 6 월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

요족은 중국 소수 민족에 속하고, 소수 민족 인구 순위 중에서 인구의 수가 많기로 제5위에 해당하고, 복식 양식의 변화도 다양하여 풍부한 민족 역사 문화와 독특한 복식 특징을 갖추고 있다. 요족은 본 민족의 언어가 있는데 문자가 없어서 자수를 통하여 민족의 역사와 개인감정을 표현하였다. 현대 패션에서 서구 디자이너와 중국 디자이너들은 중국 요족 전통적인 자수 모티프를 주제로 패션디자인을 선보인 적이 있으며 소수 민족 문화에 대한 관심이 높아지면서 전통적인 민족 예술을 디자인에서 적극적으로 사용되고 있다.

본 연구는 중국 소수민족 요족(苗族) 자수의 심미의식과 표현특성에 관한 내용을 살펴보고, 민족의 심미의식, 자수의 심미의식과 자수 조형적 특성의 연관성을 고찰하며 요족 자수의 특수성을 도출하였다. 인간의 감각이 강조되고 정신이 담긴 자수공예의 특징을 연구하고 자수의 핵심 가치를 규명함으로써 결과적으로 요족 자수의 특징을 파악하고 소수민족 미학 연구의 공백을 보충하며 현대 패션디자인의 개발에 적극적 영향을 줄 수 있다.

자수의 심미의식과 표현특성을 파악하기 위하여 다양한 문헌 연구와 사례 연구를 진행하였고, 자수 심미의식의 개념과 특징을 고찰하였다. 선행연구를 바탕으로 도출한 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 중국 소수 민족 요족 자수의 심미의식과 표현특성의 이해를 위해 요족 심미의식의 발전과 형성 과정을 고찰한다. 둘째, 요족 심미의식과 자수의 심미의식을 고찰하기 위하여 자수 표현특성의 분석의 틀을 도출한다. 셋째, 요족 자수 작품을 통하여 자수의 표현특성을 비교 분석하고 자수 디자인의 특수성을 파악한다.

문헌적 고찰 결과 요족 심미의식은 노동위미(劳动为美), 이선위미(以善为美), 비장위미(悲壮为美), 생태위미(生态为美), 유쾌위미(愉快为美) 다섯

가지로 정리하였고, 자수 심미의식이 신비지미(神秘之美), 자유지미(自由之美), 융합지미(融合之美), 본성지미(本性之美) 네 가지로 되었으며, 자수 조형적 특징이 역량성(力量性), 음유성(陰柔性), 졸치성(拙稚性)과 영려성(矜厉性) 네 가지로 고찰되었다.

묘족 자수의 표현특성을 살펴보면 묘족의 자수기법을 종합적으로 고찰해 볼 때, 추수(綉), 변수(辨綉), 쇠수(鎖綉), 수사수(數紗綉), 도화(挑花), 파선수(破綉), 퇴화수(堆花綉), 포첩수(布帖綉), 타자수(打籽綉), 평수(平綉), 정선수(釘綉), 석수(錫綉), 반수(盤綉) 등이 있다. 자수 도안을 종합적으로 고찰해 볼 때 흔히 볼 수 있는 것은 용무늬, 물고기 무늬, 봉황 무늬, 새 무늬, 나비 무늬, 각(角)무늬, 소용 무늬, 기하 무늬와 화초무늬 등이 있다. 또한, 자수의 구도원리를 고찰해 볼 때, 연구는 대칭 및 대비, 리듬 및 운율, 단순 및 소박, 복잡 및 변화, 직각 및 유추 다섯 가지로 정리되었다.

본 논문의 종합적 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 묘족의 심미의식과 자수의 심미의식에 관한 연구에 따라 심미의식 서로의 연관성을 밝혔다. 묘족은 선량, 근로의 도덕관념을 중시해서 자수를 통해 본성지미의 심미의식을 표현하였다. 여성은 비장위미와 생태위미의 사상관념의 영향을 받아서 자수에서 신비지미의 심미의식을 표현하였다. 묘족은 인류와 자연의 융합을 통해 자연물의 힘을 얻을 수 있다고 생각하였고 자수에서 융합지미의 심미의식을 표현하였다. 마지막, 묘족은 유쾌, 낙관, 자유의 사상의식에 따라 자수에서 자유지미를 강조하였다. 묘족의 심미의식과 자수 조형적 특징 서로의 연관성을 밝혔다. 묘족은 개인의 부지런한 노동을 찬미하여 자수에 역량성을 표현한 도안을 사용하였다. 비장한 민족 역사의 영향을 받아서 영려성의 조형적 특징을 형성하였다. 묘족은 생태위미의 심미의식에 따라 자연물을 존경해서 모성 숭배의 민족 사상관념을 중시하여 물고기, 나비 등 음유성을 상징하였던 도안을 흔히 표현하였다. 또한, 자수에서는 이선위미와 유쾌위미의 심미의식에 따라 졸치성을 볼 수 있다.

둘째, 자수의 조형적 특징을 살펴보면, 용, 나비, 새는 묘족 선조 숭배에 관한 도안이고 화초 무늬가 생식 숭배를 대표해서 자수 도안에서 용, 나비, 어문, 새, 화초, 인물과 기하 무늬가 흔히 나타났다. 자수 기법에서는 포첩수, 추수, 쇄수, 파선수와 평수 기법을 대부분 운용되었다. 또한, 묘족은 산간 지역에서 살아가서 자연계의 색채를 흔히 사용하였다. 사진의 심미의식을 살펴보면, 묘족이 작품에서 여러 가지 무늬를 함께 창작성한 방식을 좋아해서 동일 화면에 다양한 심미의식을 섞어서 표현한 방식을 선호하였다. 묘족 자수 조형적 특성을 살펴보면 역량성, 줄치성과 음유성을 흔히 보일 수 있다. 자수의 구도원리를 살펴보면, 대부분 작품에는 대칭 및 대비, 직각 및 유추, 단순 및 소박과 복잡 및 변화의 표현 특징을 보일 수 있다. 묘족은 포용성을 갖춘 민족이고 자수를 통해 한족과 소수 민족 문화의 융합을 표현하였다.

셋째, 자수의 표현 특수성을 살펴보면, 묘족은 복잡한 이주 역사에 따라 자연환경의 영향을 받아서 생태위미와 유쾌위미의 심미의식을 더욱 중시하였다. 여성은 민족 사상관념의 영향에 의해 자수에서 융합지미와 자유지미를 뚜렷하게 표현하는 동시에 다양한 자수 무늬를 통해 음유성과 줄치성을 강조하였다. 연구는 민족의 심미의식의 독특성이 자수 조형의 독특성을 결정한 것을 발견하였다.

연구는 묘족 자수공예의 특성을 체계적으로 분석하였고 전통 수공예에 관한 미학 연구의 공백을 보충할 수 있다. 학자들은 본 연구를 통하여 묘족의 문화 특성을 알아볼 수 있는 동시에 묘족 전통 자수공예에 관한 중시를 불러일으킬 수 있고 소수민족 문화의 전승과 발전에 기여할 수 있다.

본 연구는 묘족 문화, 미학 사상에 관한 자료를 참고해서 묘족의 심미의식, 자수의 심미의식과 자수의 표현특성 등의 내용을 정리하였는데 묘족 문화와 미학에 관한 전부 선행연구를 포함하지 못한 한계를 가지고 있다. 자수의 심미의식은 선행 연구에 따라 구체적으로 분류되면 자수의 다양성을 더 확실히 도출할 수 있었을 것이라고 생각된다. 자수 사진의

수량도 제한되어서 다양한 사진을 분석하면 더욱 효과적 연구 결과를 얻을 수 있었을 것이라고 생각된다. 즉 향후 자수나 전통 수공예 연구에서는 이러한 한계를 고려하여 좀더 심고 있게 연구를 진행한다면 더욱 효과적 결과를 도출 할 수 있을 것으로 기대한다.

주요어 : 묘족, 자수, 심미의식, 생태위미, 융합지미, 졸치성

학 번 : 2015-22378

목 차

I. 서론	7
1. 연구의 배경 및 목적	7
2. 연구의 방법 및 범위	11
II. 이론적 배경	13
1. 묘족의 심미의식	13
1) 심미의식의 정의	13
2) 묘족의 역사와 문화	16
3) 묘족 심미의식의 특성	22
2. 묘족 자수의 심미의식	32
III. 묘족 자수의 조형적 특성	40
1. 자수의 조형성	40
1) 자수의 기법	40
2) 자수의 도안	43
3) 자수의 구도원리	47
2. 자수의 조형적 특징	55
3. 묘족 자수의 심미의식에 따른 조형적 특성 분석	61
IV. 결론	89
참고문헌	94
Abstract	100

표 목 차

<표 1> 일부분 선행 연구 내용 정리	10
<표 2> 묘족 심미의식의 내용과 의미	32
<표 3> 묘족 자수에 심미의식의 내용과 표현	39
<표 4> 묘족 자수의 기법	54
<표 5> 묘족 자수의 주요 도안	54
<표 6> 묘족 자수의 구도원리	54
<표 7> 자수의 조형적 특징	60
<표 8> 사진 분석의 방법	63
<표 9> 신지지미의 정리내용	85
<표 10> 자유지미의 정리내용	86
<표 11> 융합지미의 정리내용	87
<표 12> 본성지미의 정리내용	88

그 림 목 차

<그림 1> 묘족의 심미의식 정리	26
<사진 2~12> 묘족 자수의 기법	54
<사진 13~20> 묘족 자수의 주요 도안	54
<사진 21~25> 묘족 자수의 구도원리	54
<사진 1-1~1-5> 신지지미의 정리내용	85
<사진 2-1~2-5> 자유지미의 정리내용	86
<사진 3-1~3-5> 융합지미의 정리내용	87
<사진 4-1~4-5> 본성지미의 정리내용	88

I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

중국 55개 소수민족은 중화 민족의 중요한 구성 부분이다. 중화 민족은 중국 여러 가지 소수 민족의 총칭이고, 역사 발전에 따라 형성되는 민족의 집합체(集合体)이다(陈连开, 1989). 소수민족이란 특정 국가의 주류 민족보다 기원, 언어, 문화, 종교 및 사회 관습 등에서 구별되는 공동체 집단을 의미하고, 중국에서는 한족이 주류 민족이자 다수 민족이며, 한족을 제외한 다른 민족들을 소수민족이라 할 수 있다. 묘족은 중국 소수 민족에 속하고, 소수 민족 인구 순위 중에서 인구의 수가 많기로 제5위에 해당하고, 복식 양식의 변화도 다양하여 풍부한 민족 역사 문화와 독특한 복식 특징을 갖추고 있다.

1949년 중화인민공화국 성립 이후 정부는 중국 소수 민족의 문화와 민족 무형문화재의 보호를 중시하기 시작되면서, 다양한 보호 정책을 실시하였고 민족 문화 자원의 보호와 개발에 대해 적극적인 역할을 하였다. 1980년대 이후 소수 민족 복식의 연구가 전성기가 되었고, 민속 복식의 연구를 많이 진행하였으며 1985년 ‘중국 묘족(苗族) 복식 전람회’, 1987년 ‘중국 이족(彝族) 복식 전람회’ 등을 진행함으로써, 소수민족 복식에 관한 서적이 많이 발행되고 소수민족 문화와 복식의 연구가 점진적으로 풍부해졌다. 1990년 이후 소수 민족 복식의 연구는 다양한 방향으로 진행되었고, 연구 성과를 많이 거두면서 새로운 디자인 개발과 현대 패션의 활용 방향으로 연구를 진행하기 시작하였다. 2005년 이후 중국 패션 시장의 발전에 따라 다양한 민족 복식의 디자인이 나타나고, 중국 유명한 브랜드 ‘천의(天意)’, ‘오(渔)’, ‘이인방(犁人坊)’, ‘방(播)’ 등은 묘족 자수를 주제로 정하여 다양한 패션 상품을 개발하였고, 2008년 S/S 시즌에서 중국 디자이너 량자(良子)도 묘족 복식을 컨셉으로 하여 묘족 복식의

형태나 자수 공예를 현대 여성복 디자인으로 풀어내었다. 비단 중국뿐만 아니라 세계적으로 많은 패션디자이너들이 중국 전통 문화에 최근 더욱 많은 관심을 보이며, '헤르메스(Hermes)'는 2010년 묘족 전통적 모티프를 사용하여 스카프를 디자인하였고, '프라다 (Prada)'는 2011 S/S 시즌에서 묘족 자수의 평침(平針) 기법을 사용하여 자수 디자인을 개발하였고, '알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)' 이 2011년 S/S 시즌에서 누공수(鏤空綉)의 기법을 현대 패션디자인에서 사용하였다. 서구 디자이너들은 중국 묘족 전통 자수 모티프를 주제로 현대 패션디자인을 선보인 적이 있으며 소수민족 문화에 대한 관심이 높아지면서 전통적인 민족 예술을 현대 패션디자인에서 적극적으로 사용되고 있다.

이러한 사례를 통해서 중국은 물론 세계적으로 중국 소수민족 문화에 대한 관심이 높아지면서 전통적인 민족 예술을 현대 패션디자인에서 사용하고 있다. 묘족은 민족의 언어가 있기 때문에 서로 자유롭게 교류할 수 있고, 이러한 독특한 교류 방식이 묘족 민족 문화의 독특성을 결정하였다. 또한, 묘족은 독특한 종교 신앙 이론을 갖추고, 만물유영(萬物有靈)의 이론이 묘족 사람의 사유 방식과 인지 방식의 형성에 큰 영향을 미친다. 묘족의 복식, 신발, 머리 장식품과 전통 도자기에서 흔히 다양한 무늬를 볼 수 있다. 묘족은 염색 자수 등 전통 공예를 통해 다양한 동식물 도안을 표현해서, 이러한 독특한 무늬 양식이 '민족의 상징'이라고 생각하였다. 즉 묘족 자수는 민족 일상생활의 필수품으로서 민족의 역사를 기록하고 여성의 심미의식을 표현하여 풍부한 예술가치와 연구가치를 갖추고 있다.

본 연구에서는 묘족 민족 문화의 발전과 예술 형식의 표현을 이해하기 위하여, 먼저 묘족의 독특한 미학 사상과 심미의식의 형성 과정을 밝히고 자수의 심미의식와 표현특성을 파악하고자 한다. 묘족 전통의 문화는 현대 패션디자인의 주요한 영감의 원천으로서 큰 영향을 미치고 있어 묘족의 심미의식과 심미의식에 대한 연구를 통해 문화의 특수성을 이해하여, 소수 민족 문화의 발전과 전승에 기여하는데 본 연구의 의의가 있

다.

묘족은 민족의 언어가 있는데 민족의 문자가 없어서 민족 문화의 발전 과정을 기록할 수 없기 때문에 민족 복식과 수공예를 통하여 역사와 민족 사상을 기록하였다. 즉 복식에 나타난 장식 도안은 묘족의 심미의식과 심미취미를 체현하였고 이러한 내용이 전체 민족의 사상 의식을 표현하며 민족 문화의 발전과 전승에 기여할 수 있다. 따라서 묘족 전통 심미의식에 의한 묘족 자수의 표현특성과 심미의식을 살펴보는 것은 소수 민족 문화의 이해와 전통적 문화의 발전에 기여하는 동시에 현대 패션디자인의 발전에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 종래의 묘족 자수의 표현특성과 심미의식 연구는 묘족 역사 발전과 자수 표현 방식으로서 연구가 수행되어왔는데 본 연구에서는 묘족 심미의식의 형성 과정과 자수 심미의식의 개념형성에 주목하여 자수 표현특성을 고찰하고자 한다. 묘족 복식에 나타난 장식 기법을 살펴보면 고대부터 시작되면서 묘족 심미의식을 묘족 자수, 염색, 은장식 등 다양하게 표현하였는데, 묘족 자수 역시 묘족 문화에 중요한 구성부분 중 하나이고, 묘족 물질문화와 정신문화의 내재적인 표현특성을 대표할 수 있다.

일부분 선행 연구의 내용을 정리하면 <표 1>과 같다.

〈표 1〉 일부분 선행 연구 내용 정리

연구자	제목	주요내용
(清)方亨咸撰(1660)	『苗俗纪闻』	민족 구성, 지역 분포, 생활 습관 풍습, 언어, 문화 등
胡宗绪(1720)	『苗疆记事』	
爱必达(1744)	『黔南识略』	
(清)贝青乔(1840)	『苗俗记』	
(日)居龙藏(2009)	『苗族调查报告』	
F. M. Savina(2009)	『苗族史』	
蒙甘露(1995)	苗族刺绣艺术的意蕴	자수 기법, 조형, 색채와 종교 의식
龙光茂(1994)	『中国苗族服饰文化』	묘족의 머리 장식, 신발, 액세서리의 연구
杨昌鸟(1997)	『苗族服饰-符号与象征』	복식의 형태, 문화, 정신의식
杨正文(1998)	『苗族服饰文化』	
张永发(2004)	『中国苗族服饰研究』	
安丽哲(2010)	『符号性别遗产』	
贵州人民出版社(2008)	『中国贵州民族民间美术全集』	소수 민족 복식의 특징과 제작 공예를 고찰
杨正文(2003)	『鸟纹羽衣--苗族服饰及制作技艺考察』	묘족의 수공예를 고찰, 전통 수공예의 발전과 문화 다양성
杨建红(2003)	『苗族刺绣传统工艺的保护与发展』	현대 사회에서 묘족 자수의 발전 현황
石鑫进(2008)	『苗绣纹样初探』	자수 색채, 도안, 구조, 공예
杨建红(2002)	『苗族刺绣技法介绍』	
周乙陶(2011)	『文化变迁中的苗绣』	
侯天江(2016)	『苗绣艺术』	자수 특징 및 표현 방식
梁恒(2007)	『湘黔苗绣装饰图案元素研究』	자수의 현대 응용과 상품 개발
杨涛(2008)	『黔东南苗族刺绣工艺研究及其运用』	
刘竟艳(2008)	『苗族刺绣在现代纤维艺术中的运用』	
潘梅(2014)	『苗族刺绣中传统图案的应用研究』	

선행연구에서 행한 묘족 문화(刘邦, 2007; 侯健, 2000; 姜日韦, 2008; 谭华, 2008; 龙晓飞&石群勇, 2006; 安丽哲, 2010; 杨正文, 1998; 杨昌鸟, 1997; 居龙藏, 1920 등)와 묘족 자수(侯天江, 2016; 周乙陶, 2011; 蒙甘露, 1995; 杨建红, 2005; 石鑫进, 2008; 杨建红, 2002; 梁恒, 2007; 刘竟艳, 2007 등)의 대부분의 연구는 현대 패션디자인에서의 재활용과 전통 묘족 자수의 예술 가치 분석, 자수 예술의 보호와 전승 등 측면으로서 진행되었다. 묘족 심미의식에 관한 연구는 전통적인 장식물의 조형 특징의 분석을 통하여 진행되었는데, 민족의 미학 사상과 심미의식의 발생

등 연구 내용이 구체적으로 포함되지 않아 심미의식 연구의 체계성이 부족하다고 판단된다. 그리고 자수의 심미의식에 대한 분석은 자수의 대칭미, 색채미, 변화미 등 형식미 위주로 분석을 하였는데 자수의 표현 기법을 해석하는 방법을 제시하기는 하였으나 자수의 심미의식의 근원에 대한 해석이 부족하다. 또한 선행연구에서 묘족 자수 심미의식에 대한 연구는 내용미와 형식미의 혼용으로 그 구분이 뚜렷하지 않고 묘족의 심미의식과 자수 심미의식이 서로 연관성의 분석도 부족하다.

본 연구는 묘족 자수의 표현 특징과 심미의식을 고찰하기 위하여 묘족 심미의식의 발성과 특성에 관한 연구를 우선 연구하여 체계적으로 묘족 자수의 표현특성의 분석 방법을 도출하고자 한다. 묘족 자수 심미의식 분석은 선행 연구에서 행한 묘족 자수 심미의식의 연구를 바탕으로, 내용미와 형식미의 분류에 따라 자수의 표현특성을 분석한 다음에 심미의식과 자수의 심미의식을 도출하고자 한다. 이처럼 묘족의 심미의식과 자수 심미의식의 연관성에 관한 연구를 통해서 묘족 자수의 심미의식과 표현특성에 대한 체계적인 접근을 시도하고자 한다.

본 연구의 목적을 위하여 연구의 연구문제는 다음과 같다.

첫째, 중국 소수민족 묘족 자수의 심미의식과 표현특성의 이해를 위해 묘족 심미의식의 발전과 형성 과정을 고찰한다.

둘째, 묘족 심미의식과 자수의 심미의식 고찰을 통하여 자수 표현특성의 분석의 틀을 도출한다.

셋째, 묘족 자수 작품을 통하여 자수의 표현특성을 비교 분석하고 자수 디자인의 특수성을 파악한다.

2. 연구의 방법과 범위

본 연구를 위해 문헌 연구와 사례 연구를 진행하겠다. 연구의 범위가 묘족의 전통적 민속 복식으로 제한하여 복식에 있는 자수 무늬를 중심으로 남녀 복식의 구분이 없고 모든 종류를 포함하여, 중국 서적 및 연구

논문, 문헌자료, 사이트 등의 자료를 활용하고자 한다.

사진자료는 묘족 자수 예술에 관한 책 『苗族服饰文化』와 『苗绣艺术』에 있는 자료를 위주로 이용한다. 연구는 묘족 자수의 심미의식에 따라 대표성이 강한 사진 자료를 위주로 추출하고자 한다.

문헌연구를 통하여 묘족 심미의식의 발전과 형성 과정을 파악하기 위해 묘족의 발전 역사와 문화, 생활 방식, 사상의식 등의 내용을 고찰하고, 묘족 심미의식의 형성과 자수에 표현된 심미의식에 대한 이해를 명확히 하여, 자수 조형적 특성의 분류 기준을 도출하기 위한 이론적 뒷받침이 되기 위해 중국 서적, 논문 등 다양한 자료를 분석하고자 한다. 본 연구는 자수 심미의식과 조형적 특성에 관한 내용을 정리하고 설정한 분류 기준에 따라 자수의 표현특성을 분석하여 자수의 심미의식을 설명하겠다. 사례 연구에서 자수의 심미의식이 사진 분석의 기준으로 설정되었다.

중국의 현대 역사는 1949년 중화 인민 공화국 성립한 후에 시작하였고, 이시기부터 중국 소수 민족 문화에 관한 연구를 진행하면서 다양한 연구 성과를 획득하였다. 1990년대 이후 서구 패션 문화의 영향을 받아서, 서구 패션과 중국 전통 문화의 결합을 시도하였다. 이때부터 서구 미학 사상의 영향에 따라 중국 미학 사상의 연구는 더 광범위로 진행되었고, 중국 한족의 전통적인 미학 사상의 연구뿐만 아니라 중국 소수 민족 미학 사상의 연구도 깊이 있게 넓은 범위로 진행되었다. 미학 사상의 연구는 소수 민족의 명절, 노래, 문학, 예술, 복식 등 다방면으로 진행하고자 하며, 미학 사상의 분석도 서양 미학 사상의 연구 성과를 참고하고 묘족 심미의식에 관한 연구를 진행하겠다.

II. 묘족의 심미의식과 묘족 자수의 심미의식

1. 묘족의 심미의식

1) 심미의식의 정의

중국은 다민족으로 구성된 국가로 중국 문화는 다양한 소수민족 문화로 구성된 민족 집합체(集合体)라 할 수 있다. 이자후(李泽厚)는 중국 미학 역사와 관련하여 중국의 미학을 의미하는 ‘화하 미학(华夏美学)’ 즉 유가(儒家)사상 위주로 구성된 미학 사상이라고 정의하였다(李泽厚, 1994). 이자후의 이론에 따라 다수의 학자는 중국의 미학은 바로 유가와 도가(道家) 문화를 기초로 구성된 사상이라고 잘못된 믿음을 가졌다. 그러나 중국 미학 이론은 이자후의 ‘실천 미학(实践美学)’부터, 마르크스주의 미학, 예술 주체성을 강조하는 미학 등, 1990년대까지 다양한 미학 사상 관념이 나타나면서 다양한 관점에서 전개되었다.

최근 중국에서는 자국중심의 민족 미학 사상 연구의 필요성과 민족 미학 사상의 구축 등 민족성 문제에 관한 탐색이 강하게 시작되었다. 즉, 1980년대부터 중국 예술 창작과 관련하여 민족 문화의 체현과 중국 중심의 예술 심미 가치의 표현을 중시하기 시작하였다. 이러한 흐름에 따라 중국의 민족 중에서 대표성이 강한 묘족의 심미 문화는 학자들의 관심을 강하게 불러일으켰다.

묘족은 중국 다른 소수 민족과 같이 다양한 묘족 전통 예술 형식 중에 소수 민족 특유의 미학 사상과 심미의식을 갖고 있으며, 세부적으로 독특하고 풍성한 역사, 노래, 축제와 복식 양식을 보유하고 있다. 중국의 국수(国粹)인 경극, 중국화, 전통 의학은 널리 알려져 있으나 이에 반하여 소수 민족의 문화와 예술은 널리 알려져 있지 않다. 예로부터 대대로 전해 내려오는 문화를 의미하는 국수 개념의 범위가 최근 확대되면서,

전통적 예술 형식뿐만 아니라, 문화, 미술, 음악, 조각 등 다양한 민간 예술을 포함하여야 한다는 주장이 강하게 나타나며, 소수 민족 문화와 예술도 포함하기 시작하였다(朱辉军, 2008).

중국의 문학, 예술 미학 역사에서 소수 민족 미학 사상에 관한 내용을 찾을 수 있으나 대부분 소수 민족은 민족의 고유의 문자가 없어서 역사 기록이 부재하므로 소수 민족 문화와 예술에 관한 연구를 진행하는 작업은 쉽지 않다. 소수 민족 중에서는 한자를 사용하여 역사를 기록하는 경우가 수종 있으므로 과거에는 소수민족의 문화는 독립적으로 존재한 것이 아닌 한족의 문화에 따라 존재한 문화 형식이라고 생각하였다. 그러나 중국 남쪽 소수 민족의 ‘영려(獍厉)미’의 미학 사상에 대한 기록이 있는데 영려성은 신비나 공포한 예술 사상을 체현하는 미로 우아함과 단정함을 강조하는 한족 미학 사상에는 존재하지 않는다. 이를 시작으로 소수 민족의 고유한 문화에 대한 다양한 관심과 연구들이 본격적으로 시작되었다.

소수 민족 문화의 발전도 외래문화의 영향을 받아서 변화되었는데, 더 이상 고유한 민족의 복식을 착용하지 않고, 고유한 민족의 언어도 많이 사용하지 않는다. 외래문화는 소수 민족 문화의 쇠퇴를 가속화하였으며, 최근에는 중국 소수 민족의 민족성 차이는 점점 사라지고, 중국 소수민족 미학 사상의 특징도 모호해지며, 민족 문화의 보호가 현대 중국 예술의 발전에 큰 당면한 문제라 할 수 있다. 점차 사라지는 소수 민족 문화와 심미의식의 연구를 통해서 민족의 문화와 자원을 보호하고 소수 민족 문화를 보호하는 것은 의미 있는 작업이라 할 수 있다.

의식(意識)은 넓은 뜻으로는 대상에 관한 ‘경험’을 의미하며 경험 내용과 경험 작용의 주체 쌍방을 포함한다. 미의식은 심리학적 관점에서 미적 태도(Tische Verhalten)에 대한 의식과정을 의미하고, 철학적 관점에서는 심미의식에 관한 직접적 체험을 의미한다(周帆, 2010).

선행연구에서 심미의식의 발전과 변화는 심미 실천, 자아의식과 민족 문화의 측면으로 접근하여 진행되었다.

심미의식은 미학 학문의 분야에서 중요한 범주 중 하나이고, 심미 활동 중에 있는 다양한 심리 활동을 포함하여, 학자들이 일반적으로 심미 관념, 심미의식, 심미 이상(aesthetic ideal), 심미태도, 심미체험, 심미 판단, 심미능력과 심미감상, 심미취미 등 의식 활동을 심미의식의 범주에 포함시킨다. 심미의식은 개인의 독특한 정신 현상이고, 미를 창조하는 과정에서 형성되었던 관념이다. 객관적으로 존재하는 심미대상은 머릿속에 능동적 반응이라고 할 수 있다. 이 것은 인류가 오랫동안 심미 실천의 기초에 의하여 나타나는 것이고, 철학, 정치, 논리 등 사상 관념의 영향을 받아서 사회적 생리, 심리의 기초에 따라서 형성되는 것이다(李泽厚, 1994).

심미의식은 장기적 심미실천으로서 점진적으로 형성되며, 일상생활 중의 모든 것은 심미의식에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 체현될 수 있다. 예술품, 복식, 건축 등 영역에서 독특한 심미의식이 반영되며, 독특한 ‘심미 이상’을 체현하게 된다. 명절에서는 춤추는 모습이나 명절 음악의 리듬과 운율이나 화려한 명절 복식 등 모든 것이 민족 심미의식의 구체적 체현이라고 할 수 있다.

심미의식은 특정한 집단의 특징을 체현할 수 있는데 민족과 시대에 따라 독특한 고유성을 형성하며, 주체의 심미 체험과 창조정신을 포함한다. 주체의 자아의식을 포함하며 자아의식도 심미의식의 중요한 구성부분이라고 할 수 있다(朱志荣, 2016). 심미의식은 사회 문화 형태와 일반적인 문화 심미의 영향을 받아서 형성되는 심리특징이고, 인간집단의 총체적 사회의식의 구성부분이 되었다(朱志荣, 2012).

묘족 심미의식은 민족의 생활환경이나 역사 문화와 밀접한 연관을 맺고 있다. 이주의 역사 배경은 전체 민족에게 깊은 영향을 끼쳤고, 민족 사상의식의 형상에도 큰 영향을 미쳤다. 묘족은 산야에서 오랜 동안 생활함으로써 외래문화의 영향을 많이 받지 않아서 민족의 문화 형태를 잘 보호해왔으며, 심미의식도 이러한 과정에서 상대적으로 독립성을 비교적 잘 유지하고 있다. 즉 심미의식은 생활환경, 개인 가치관과 미적 태도에

관한 내용이고 사회생활 요소의 영향으로서 형성되는 민족의 심리특징이라고 할 수 있다.

2) 묘족의 역사와 문화

① 묘족의 이주 역사

묘족 이주 역사에 관한 구술 문헌 중에서 높은 연구 가치를 갖추고 있는 구술 문헌 자료를 대상으로 연구를 진행하며 연구의 합리성을 확보할 수 있다. 묘족 민간 장례식에서 부르는 ‘지로경(指路经)’ 노래의 가사와 전통 묘족 노래 고가(古歌)의 내용을 통해 이주 과정에 관한 연구를 진행할 수 있다. 묘족은 세상을 떠난 사람이 귀가의 길을 잘 기억하지 않는다고 생각하여, 선조와 만나려고 그 사람의 영혼을 고향에 데려다 주는 풍속이 있어서 장례식에서 지로경 노래를 부른다. 세상을 떠난 사람에게 귀가의 길을 안내하한 것이다. 묘족은 장례식에서 지로경 노래를 부르며 떠난 사람에게 귀가의 길을 안내하고, 동시에 다른 한편으로는 묘족 이주 과정의 역사를 기억하도록 하였다. 지로경 노래는 묘족 역사의 연구에 큰 공헌을 하였다고 할 수 있다.

지로경 노래의 가사를 정리해 보면 가사 중에 언급된 대부분 지역은 현실에서 존재했던 지역이지만, 존재하지 않았던 허구적 지역 명칭도 언급된다. 언급된 지역 명칭에 따라 민족 이주의 노선을 추측할 수 있다. 예를 들어 아래의 『납옹 묘족 장례사(纳雍苗族丧葬词)』 중에서 이주 노선에 관한 내용을 볼 수 있다.

门坎 - 园子 - 石板井 - 中柱岩 - 夹冲子 - 烂坝 - 化泥 - 大坟坡 - 跳花坡 - 小腰期丫口 - 凉水寨 - 烂木桥 - 沓它大坡 - 阳长大桥 - 五里坪 - 堰塘 - 丰家丫口 - 比德, 到此为止, 已经进入水城县境内, 路标都是真实的地名, 往后没有考证, 不知是具体的还是抽象的了, 如青虫山, 毛虫

坡, 红河, 阿略丫口, 抢鸡丫口, 养蚊坝, 开花坝等(纳雍县民族宗教事务局, 2003).

문감-원자-석판정-중주암-협층자-란파-화니-대분파-도화파-소요기아구-량수채-란목교-옥타대파-양장대교-오리평-언당-풍가아구-비덕 여기까지, 언급된 지역 이름은 진실에서 존재하였던 지역 이름이고, 책 뒤에 언급된 청충산(靑虫山), 모충파(毛虫坡), 홍하(红河), 아략아구(阿略丫口), 청계아구(抢鸡丫口), 양문파(养蚊坝), 개화파(开花坝) 등의 지역 이름이 존재여부를 확인하면 쉽지 않다(纳雍县民族宗教事务局, 2003).

『묘족 고가』중에서 고가의 가사를 보면 묘족 이주 노선의 구성을 뚜렷하게 알 수 있는데, 대부분 학자들이 가사 중의 이주 노선의 진실성을 질의하여 이주의 시간, 거리 등 문제에 대한 논의 필요성이 존재하였다고 제시하였다.

묘족은 끊임없는 이주의 민족이고, 역사의 발전에 따라 황하 유역(黄河流域)부터 장화이(江淮) 지역까지, 동정호(洞庭湖)부터 우링(武陵) 산간 지역까지, 사천(四川) 산간 지역, 원구이고원(云贵高原)지역, 동남아시아, 오세아니아, 아메리카와 유럽 지역까지 이주했던 종적이 있었다. 역사적으로 묘족은 우여곡절을 겪으면서도 삶에 대한 아름다운 신념을 지켜왔다. 묘족은 고난 많은 민족으로서 이들이 걸어온 길을 기나 긴 고난의 역사로 볼 수 있다(杨正文, 2002). 어려운 생활환경에서 묘족은 민족의 문화를 중시하고, 역사를 구전하거나 복식 문양과 종교 활동 등을 통해 민족 문화를 전승하였다.

이주에 관한 역사 자료와 오늘 묘족의 분포 구조를 분석하며, 역사에 따라서 고대부터 근대까지 네 번의 대규모 이주로 정리할 수 있다.

첫째, 기원전 3000년에 황제(黄帝) 부락은 영제(炎帝) 부락에 승리하여 중화 민족 역사에서 첫 번째 민족 융합을 실현하였고, ‘화하 민족(华夏民族)’을 형성하였다. 그때 화하 민족을 속하기를 거부한 묘족들은 장강 중하류 지역에 새로운 나라 ‘삼묘국(三苗国)’을 건립하였다. 이렇게 묘족 조상들은 황하 중하류부터 장강 중하류까지 이주하였다.

둘째, 삼묘국은 동정(洞庭), 팽려(彭蠡)의 장강 중하류 지역에서 발전하였고, 삼묘국이 강성하면서 요(尧), 순(舜), 우(禹)를 대표로 하는 집단 사이에 계속 충돌이 생겼다. 삼묘국은 요, 순, 우 세 시대를 걸쳐 끊임없이 전쟁으로 나라를 분열 시켜, 묘족 선조들이 남쪽으로 이동하였고, 강서와 호남(湖南)지역의 산간 지역에서 은거하였다. 은거하는 동안에 묘족에 관한 역사의 기록은 없는데, 시간을 지나서 묘족이 남만(南蛮), 형초(荆楚)나 초형(楚荆)의 이름으로 중원 역사 자료 문헌에서 다시 나타났다. 초(楚) 나라 세력의 영향에 따라 묘족 조상들이 대부분 강호(江湖) 평원 지역을 떠나서 우리잉(武陵) 및 우시(五溪) 지역으로 이동하였다.

세째, 진나라(秦), 한나라(汉) 시기로부터 당송시기(唐宋时期)에 이르는 기간에 발생한 이주가 있다. 이 시기에 묘족의 주요 이동 노선은 우리잉 및 우시 지역으로부터 서쪽과 남쪽으로까지 옮겨가는 노선이고, 서남 지역이 추안난(川南)과 귀주성(贵州省)의 대부분 지역으로 이주하였는데, 추안난과 검서북(黔西北)지역을 경과하여 운남성(云南省) 쪽으로 이동하였다. 남쪽 지역으로는 구이베이(桂北)으로부터 검남(黔南)과 검동남(黔东南)으로까지 이동하였고, 일부는 상서난(湘西南)과 광시 지역으로까지 이동하였다.

넷째, 원(元), 명(明), 청(淸) 세 시기에서 발생하였고, 묘족은 귀주성 광서 등 지역에서 지속적으로 이동하며 일부 묘족이 동남아 및 몇몇 국가로 이동하였다. 라오스, 태국, 베트남에 이르거나 미국 캐나다, 프랑스, 이태리 등 국가로 이주하는 경우도 있었다(王慧琴, 1995).

묘족의 대규모 이동은 여러 시기에 일어난 전쟁과 민족 진압 정책(镇压政策)에서 비롯되었다. 이 외에 또 자연재해로 인한 소규모의 이동도 있었다(杨正文, 2002). 묘족은 외국에서 주로 동남아의 베트남, 라오스, 태국의 세 나라에 집중되었고, 프랑스에 있는 유명한 연구학자 블체이스(Bertrais)가 1975년 동남아시아에서 살고 있는 묘족 인구는 47만 명에 도달하였다고 추측하였다(郭净, 1986).

종합적으로 묘족의 이주 과정은 다음과 같은 두 가지 특징이 있다.

첫째, 묘족의 이주 과정은 자발적으로 이주하는 과정이 아니고 외부의 압박을 받아서 이주하는 것이다. 이러한 이주 방식은 중국의 다른 유목민의 이주 방식과 차이가 있음을 알 수 있다. 유목민의 이주는 목적성이 강하지 않으며, 대부분 외부 환경의 변화에 따라 이주하였다. 중국 명, 청 시대에 정부는 토지 개혁에 관한 정책을 실행하면서 묘족은 강압에 의해 고향을 떠났고, 중국 민국 시기까지 100년 동안 스스로의 진실한 신분을 인정받지 못하였다. 1949년 중화 인민 공화국 성립한 후에 소수 민족과 관련한 기록에 묘족의 기록이 존재하지 않았다. 1983년부터 중국 정부는 각 소수 민족의 신분을 인정하기 시작하였으며, 이 시기부터 서적에서 묘족에 관한 기록이 다시 찾아볼 수 있었다.

둘째, 묘족 이주 과정의 불확실성이다. 이주 목적의 불확실성은 물론, 이주 노선의 불확실성과 거주 집단의 불확실성이 포함된다. 묘족은 정부의 압박을 받아 이주하면서 한 곳에 오랜 시간 살 수 없었다. 이로 인해, 묘족의 거주 특징은 ‘대잡거(大杂居)’와 ‘소집거(小聚居)’로, 즉 광활한 지역에 분포되어 있으며 또한 상대적으로 집중되어 있는 집거구(聚居区)에서 다른 민족과 중첩 교차되며 주거하는 상황이다. 이러한 거주 환경에서 묘족은 동일 부족인 묘족과만 결혼하여 작은 집단을 형성하였고, 이 집단에 따라 다시 이주를 시작하였는데 이주의 경로와 목적지의 선택이 달라서 이주의 불확실성도 함께 존재하였다.

묘족은 시간을 지나면서 3대 방언 구역을 형성하였다. 서부 방언 (천검진, 川黔镇방언), 중부 방언 (검동남 방언)과 동부 방언 (상서, 湘西방언)이며 서로 혼재하는 경우가 있었다. 서부 방언 구역의 범위가 크고 대부분 산간 지역이며 반면 중부 구역과 동부 구역 범위가 상대적으로 작은데, 생존 환경이 좋고 묘족이 집중하였다. 3대 방언 구역의 묘족은 서로 혼재한 경우가 있어서 구역에 따라 각 묘족 갈래를 뚜렷하게 구분하는 것이 쉽지 않다. 이러한 경우를 귀주성 강서남(江西南) 지역과 귀주성 중서부의 안순(安顺) 지역에서 특히 뚜렷하게 볼 수 있다. 묘족의 이주 과정은 묘족 철학 사상, 도덕의식, 종족 분포와 문화 특징의 형성에 큰 영

향을 미쳤다. 묘족의 이주 역사는 묘족 역사의 중요한 구성 부분이다. 이주 역사에 관한 연구가 바로 묘족 문화와 민족정신에 관한 연구이라고 할 수 있고, 묘족 심미의식의 발전도 이주 과정과 긴밀한 관계를 가지고 있다.

묘족은 이주 과정에서 만들었던 예술품이나 민족 수공 예술품이 묘족의 미학 사상을 대표하였고, 묘족 심미의식의 전승에 큰 도움을 주었다. 또한 이주 과정에서는 기이하고 신비스러운 예술 스타일로 생명숭배(生命崇拜) 사상, 자연조화(和谐自然) 이념 등 심미관념을 형성하였다.

② 묘족의 문화

다양한 소수 민족 문화는 중국 문화의 다양성을 체현하여, 각 민족 문화 서로 교류하며 중국의 독특한 문화 구성체를 형성되었다. 각 소수 민족 문화를 서로 비교하면 각 민족의 특징을 알 수 있으며 중국 전통 문화의 내용을 확장할 수 있다(曹顺庆, 2004). 민족 역사 측면으로는 중국 소수 민족 문화에 관한 연구를 통해 역사의 발전 변화 과정을 더욱 잘 이해할 수 있다.

민족의 전통 문화를 논하며 일반적으로 물질문화와 정신문화 두 측면으로 이해할 수 있으며, 물질문화는 정신문화의 외재적 표현이라고 할 수 있다. 묘족 전통 예술과 생활습관은 다른 소수 민족의 영향 또한 받으면 변화해 왔으며, 묘족의 정신문화에서 다른 소수민족 문화의 특징도 찾아볼 수 있다. 예를 들면, 묘족 민요에서 중국 북쪽 민족 민요의 독특한 특성인 거만함, 혹은 유장함을 발견할 수 있다. 사천과 충칭(重庆) 등 지역에서의 한족은 묘족의 전통 명절 치신절(吃新节)도 보냈다. 또한, 역귀를 쫓는 춤에서 변화 발전된 민간 전통극 나희(傩戏)는 후난(湖南), 후베이(湖北), 귀주, 광시 일대에서 유행하였다. 중국 서남 지역의 한족뿐만 아니라, 묘족도 전통극 나희가 있다. 즉 전통 예술 문화의 전파가 구체적으로 어느 민족에 속하는 것인지는 판단이 쉽지 않다.

묘족 문화를 논하며 제일 기초적 것은 묘족의 물질문화이며, 물질문화에는 거주 환경, 건물 구조와 복식 예술 등 모든 영역을 포함할 수 있다. 지금까지 묘족의 건물은 상대적으로 잘 보존되어 왔다. 지역에 따라서 거주 환경의 차이가 존재하였는데, 대부분 건물이 고상 가옥의 형식으로 존재하고, 연고 관계가 있는 묘족이 인접 지역에서 생활하며 전통 촌락이 형성되었다. 예를 들면, 귀주성 검동남 동북 지역의 강서(江西) 묘족 촌락이나 서남부에 있는 랑덕(郎德) 지역의 묘족 촌락은 규모가 웅장하고, 구조가 합리적이며 높고 낮은 건물들이 섞여 소도시가 형성되었다. 대부분 묘족 촌락은 산 아래에 있어서, 농사를 지을 수 있고, 충분한 햇빛과 신선한 공기를 받을 수 있도록 건축하였다. 묘족은 산간 지역에서 농업을 하였고 자급자족 생활 방식을 유지함으로서 묘족의 경제 발전 상황이 비교적 낙후된 상태라고 할 수 있다. 그러나 오랜 시간 고난의 역사와 척박한 환경 속에서도 면면히 자신들의 역사를 이어왔고 인내력과 근면성으로 생계의 터전을 마련해 왔으며 산수가 빚어내는 수려한 자연환경 속에서의 생활을 문화예술로 승화시켜 왔다(김희섭, 2009).

묘족 전통 문화의 또 다른 유형은 묘족의 정신문화이고, 정신문화에는 묘족의 철학 사상, 묘족 풍속과 민족 예술 등이 포함된다. 민족 기원과 민족 이주 역사를 반영한 묘족 노래, 구전 문학, 명절 의식 등 예술 형식은 전통 문화의 핵심 내용이라고 할 수 있다.

묘족의 철학 사상은 묘족 생활과 예술 창조의 기초로 인류 발전 과정에 관한 인식, 묘족의 생태 관념과 귀신 전설 등의 내용을 포함한다. 묘족 독특한 철학 사상의 기초는 바로 묘족 독특한 생명 관념에서 발원하였다. 묘족은 민족의 선조가 ‘나비 어머니(蝴蝶妈妈)’와 수포유방의 알을 까고 나왔던 인물이고, 모든 생명과 귀신이 형제관계를 맺는다고 생각하였다. 또한, 자유와 평등의 생명 관념은 묘족 도덕관념의 기초이고, 묘족 사회가 조화롭게 발전할 수 있는 기본 신념이라고 할 수 있다.

또한, 결혼 풍속, 축제 활동과 장례 풍속 등 다양한 의식이 있다. 원시 종교 활동은 촌락에서 유행하였는데 민족 전통 문화의 신비성을 표현하

였다. 예를 들면, 묘족 전통 의식 “상서 간시(湘西赶尸)”와 “방고(放蛊)”는 무술 숭배의 민족 사상을 표현하였다. 상서 간시는 묘족이 세상에 떠난 사람을 고향에 데려주는 의식이다. 전통 무술 의식 방고에서 무당은 무술을 통해 다른 사람의 영혼을 통제할 수 있다고 생각하였다.

묘족의 문학은 묘족 문학가 “심종문(沈从文)”의 문학 작품으로부터 연구를 진행할 수 있고, 묘족 예술은 민간 음악, 춤, 자수, 등 수공 예술품으로부터 연구를 진행할 수 있다.

묘족의 오랜 역사적 변천 중에서는 독립적 문자가 없었기 때문에 민족 문화를 표현할 수 있는 예술 형식이 많지 않다. 예술의 표현 형식과 민족의 심미의식은 서로 강한 연관성을 가지고 있어서, 예술품을 연구하기 전에 민족 심미의식에 관한 연구와 분석이 필요하다. 본 연구는 묘족의 역사와 문화는 심미의식에 어떤 영향을 주었는지에 대하여 자세히 살펴 보았다.

3) 묘족 심미의식의 특성

민족의 원시적 의식은 다른 사회의식과 같이 융합하여, 무의식적 심리 활동이나 특정한 표현 방식을 통하여 구체적으로 체현되었다. 원시적 의식은 시간에 따라 심미 욕구와 심미 활동과 관련된 심미 심리가 되며 독특한 심미의식을 형성할 수 있다. 소수 민족은 발전 속도가 느리고, 심미의식의 형성도 긴 시간을 걸려서, 생활 욕구를 만족한 후에 정신 욕구의 만족을 추구하였다.

묘족의 복잡한 이주 과정은 민족의 심미 취미와 가치 추구의 형성에 영향을 주고, 묘족 심미의식의 다원화와 다양성을 결정하였다. 묘족의 심미의식은 여러 민족 문화의 영향을 받아서, 복잡성과 모순성도 존재한다. 예를 들면, 묘족의 전통 예술을 살펴보면, 자수가 대부분 외줄, 평면 기법으로 간단한 도안을 디자인했는데 과정에서 조형성과 투시 효과를

중시하지 않는다. 반대로 묘족의 은 장식품의 디자인은 복잡한 조형과 층집 효과를 중시하였고, 조형의 다양한 변화를 강조하였다. 또한, 묘족의 전통 무용 호생무(芦笙舞)는 박자가 빠르고, 댄스 편성이 어렵고, 활발한 분위기를 조성하였는데, 묘족 민요의 음조가 은은하고, 높아졌다 낮아졌다 하며 조화로운 분위기를 조성하였다. 묘족 다양한 명절 의식에서 면구(面具)의 조형은 대부분 무서운 스타일로 나타났는데 묘족의 복식이 대부분 화려한 색채의 조합을 사용하였다.

이런 상황에 따라 묘족은 민족 문화를 표현할 수 있는 예술 형식을 다시 찾게 되었다. 즉 전통 복식에서는 추상적이지만 구체적으로 표현할 수 있는 장식의 기법이 자수이다. 헤겔(Hegel)은 현대 예술에서 개인감정을 작품에 담아서 순수한 예술라고 하지 못한다고 생각하였다. 즉 고전 예술은 민족 역사 발전, 개인 성격 변화와 집단행동의 영향을 받아서 민족과 개인의 독특성을 표현할 수 있다(黑格尔, 1996). 묘족은 민족의 원시 예술을 통해 민족 역사를 기록하는 동시에 개인 사상의식도 표현하였다. 즉 자수 예술은 개인 심미의식과 긴밀한 관계를 가지고 있어서 창작 과정에서 개인의 감정과 사상을 체현되었다. 본 연구는 자수의 미의식을 분석하기 전에 먼저 묘족의 심미의식을 살펴보았다.

20세기 이전 학자들은 역사와 문화의 연구를 위주로 진행하였는데, 20세기 후기에 묘족의 사상 의식 발전과 심리 활동에 관한 연구를 진행하였다. 연구 내용은 도덕, 윤리, 민족 신앙 등에 관한 넓은 범위를 언급하였다.

이 시기에 일부분 학자들은 묘족 전통 복식에 관한 연구를 통해 묘족의 심미의식이나 심미사상의 특징을 밝혔다. 朱光茂(1994) 복식의 구성을 구체적으로 분석하였다. 杨鵬国(1993) 복식의 특징을 분석하면서 민족의 정신내용에 관한 분석을 언급하였다. 관련된 연구 중에서 杨正文(2002) 복식의 종류, 제작, 무늬 도안 등 측면으로 전통 복식을 종합적으로 분석하여, 특히 묘족 복식에 관한 미학의의를 논하였다. 책은 처음에 복식의 조형, 색채, 도안의 구성에 관련된 미학 법칙을 밝히고 후속의 연구

에 큰 공헌을 하였다.

일부분 학자(龙庆凤, 2004; 王秀盈, 1994; 田兵, 1979)는 묘족의 무용이나 전통 건물과 노래에 관한 연구를 통해 민족의 심미의식을 밝히고, 이러한 연구가 묘족 미학의 초보 연구라고 할 수 있다.

20세기 후기에 대부분 연구자(朱慧珍, 1987; 周江, 2012; 何圣伦, 2015)는 물질문화의 측면으로 묘족의 미학 사상을 분석하여 연구를 다양한 방향으로 진행하는데, 묘족 심미의식에 관한 체계적 연구가 많이 없다. 연구 중에서 何圣伦(2011)은 묘족 심미 문화에 관한 내용을 체계적으로 분석하여, 묘족의 미의식을 분류하고 개괄해서 묘족 문화의 독특성을 밝혔다. 인류학, 서구 미학, 민족학 등 측면으로 묘족 미학 사상의 발생과 표현을 비교분석해서 미학 연구의 중요한 성과이라고 할 수 있다(代迅, 2015).

본 연구는 묘족의 심미의식을 체계적으로 밝히기 위해 묘족에 관한 책을 참고하였다. 학자(周帆, 2010; 邓佑玲, 2011)는 각 민족의 심미의식을 비교 연구해서 동방 미학의 독특성을 밝혔다. 책은 소수 민족 문화 중에 존재하였던 심미의식을 연구하여, 민족 문화의 독특성과 심미문화를 논해서 후속 연구에 큰 도움을 주었다(张鹏, 2014).

杨正文(2002)은 무늬장식으로부터 묘족이 ‘유쾌 민족’이라는 인상을 받게 되었다고 제시하였다. 유쾌 민족의 사상의식은 묘족 독특한 민족 인상이라고 할 수 있다. 예를 들어, 묘족 복식은 흔히 따뜻한 느낌이 드는 색상을 사용하여, 대비 색조나 은 장식품을 통해 화려, 유쾌의 민족 분위기를 드러내었다. 저자는 묘족이 선량하고 낙천적 성격을 가지고 있는 민족이라고 정의하였다.

何圣伦(2015)은 노동위미(劳动为美), 이선위미(以善为美), 비장위미(悲壮为美), 생명 숭배(生命崇拜), 진선미(真善美), 생태지미(生态之美), 신무 의식(神巫意识) 등 묘족에 관한 심미의식을 제시하였다. 묘족은 어려운 생활환경에서 물질의 충족을 갈망해서 전통 노래, 명절 등을 통하여 노동

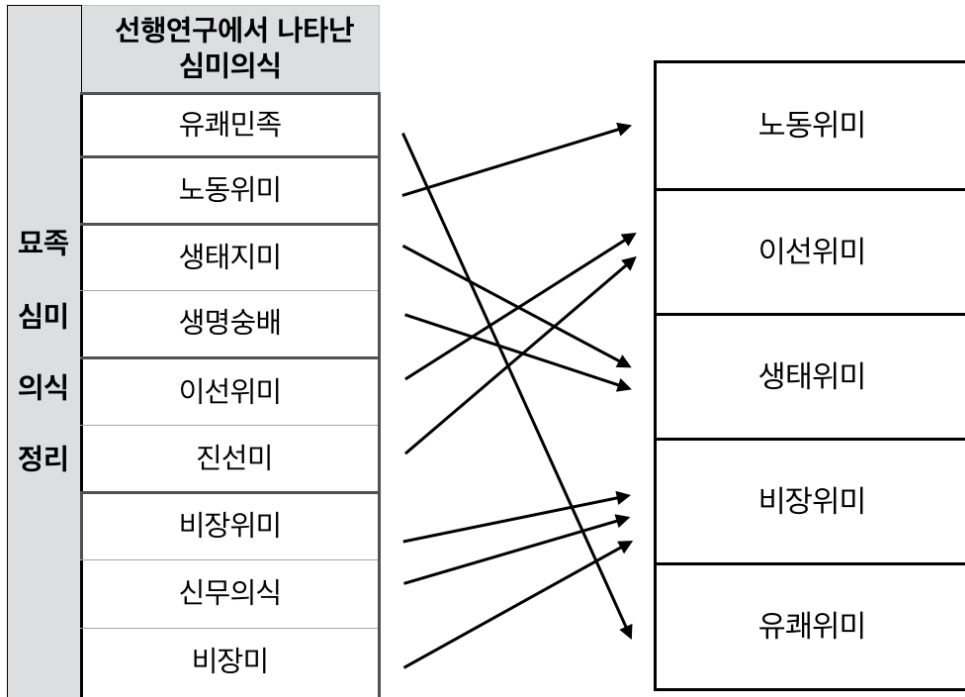
과 관련된 심미의식을 표현하였다. 묘족은 이주 과정에서 외부의 압박을 대응하여 노동을 통해 민족의 응집력을 강화할 수 있다고 생각하였다. 즉 노동위미의 심미의식은 묘족의 전통 도덕관념이고 민족의 안전과 발전에 큰 도움을 줄 수 있다. 비장위미(悲壯为美)와 신무의식(神巫意识)은 묘족 전통 문화의 중요한 구성 부분이고, 제사와 무술 활동을 통해 체현되었다. 묘족은 대자연의 동식물이 영혼이 있다고 생각해서 만물유령의 사상의식을 숭상하여 생태지미(生态之美)의 심미의식을 형성하였다.

은 여러 가지 소수 민족의 문화를 논하였는데, 묘족 문학에 관한 ‘영웅주의’ 내용을 논했을 때 ‘웅장미(雄壮美)’의 민족 사상을 제시하였다. 즉 ‘영웅주의’의 사상의식은 묘족의 ‘정신 지주’라고 할 수 있다. 또한, 책은 묘족 전통 노래에서 ‘비장미(悲壮美)’의 심미의식이 존재하였다고 제시하였다.

선행연구를 고찰하여 본 연구에서는 심미의식 내용을 노동위미(劳动为美; The beauty of labour), 이선위미(以善为美; The beauty of goodness), 비장위미(悲壮为美; The beauty of tragedy), 생태위미(生态为美; The beauty of ecology), 유쾌위미(愉快为美; The beauty of pleasure) 5 가지로 정리하였다.

선행연구에 따라 연구자 정리한 내용은 <그림 1>과 같다.

〈그림 1〉 묘족의 심미의식

① 노동위미

묘족은 복잡한 이주 역사에 따라 어려운 생활환경에서 민족의 발전 속도가 느리고 생활의 질이 낮았다. 이러한 역사 배경에 따라 묘족은 물질의 충족을 갈망하여 생활의 어려움을 극복하기 위해 부지런의 노동을 숭상해서 노동위미의 심미의식을 숭상하였다. 묘족은 전통 노래를 통해 노동위미에 관한 내용을 잘 표현하였다.

『묘족 고가』는 묘족의 복잡한 이주 역사를 기록하고, 민족의 전통 가치관을 드러내었다. 책은 민족 발전에 관한 전설, 묘족의 역사, 논리와 문학 등의 내용을 묘사하였고, 세계와 인류의 기원을 기록하였다. 책을 보고 이러한 내용을 통해 묘족의 사상의식을 이해할 수 있다.

『묘족 고가』는 원시적 생활 방식에 관한 어렵농경(鱼猎农耕)의 심미의식을 묘사하였다(陈汉杰, 1988). 『묘족 고가』에서는 인류 선조 강영(姜央)에 관한 묘사가 있다. 강영은 논밭을 갈고, 생선을 잡을 수 있고, 사냥을 잘 하였다. 즉 강영은 열심히 일을 하고, 용감한 마음을 가지고, 성격이 순량하고, 지혜가 있는 인물이며 하여, 인류 자손의 번영에 큰 공헌하였다(陈汉杰, 1988). 고가 내용을 보면, 강영은 산림을 개척하는 일, 농사를 짓는 일, 나무를 심은 일과 선박을 지어 만드는 일 등에 관한 여러 가지 부지런한 모습을 갖춘다. 즉 이러한 묘사를 통해, 묘족이 선량, 근로의 민족 사상을 숭상하였다고 하는 것을 이해할 수 있다. 묘족은 어려운 생활환경에서 민족의 부강을 기원하고, 스스로의 노력을 통해 민족의 통일과 발전에 공헌하고 싶다. 즉 노동위미는 민족의 응집력을 강화고, 민족 이상을 실현할 수 있는 심미의식이다.

② 이선위미

미학의 발전 과정에서는 일반적으로 미(美)와 선(善)을 연결하여 논하였다. 윤리학 측면으로 미의 가치를 이해하면, 도덕의 선은 미의 기초이고, 선과 미가 같은 개념이라고 할 수 있다(曹俊峰, 2001). 묘족은 이주 과정에서 도덕 교육을 중시하여, 연장자를 존중하고 어린이를 사랑하거나 단결하고 서로 도와주는 민족의 도덕 사상을 강조하였다. 이선위미는 묘족의 이주 과정에서 형성된 민족의 도덕관념으로서 민족의 안전과 발전에 큰 공헌을 하였다.

묘족 이선위미는 전통 민족 사상 진선미(真善美)와 긴밀한 관계를 가지고 있다. 묘족은 사회생활 활동에서 진리를 계속 추구하여, 사물의 진실성과 존재 여부를 분석하고, 자연 발전 규칙과 일치 여부를 판단하였다. 묘족의 생존 방식도 이러한 ‘진’의 사상의식을 체현하였다. 묘족은 어려운 생활환경에서 개인 이익보다 집단 이익을 더욱 중시하여, 민족의 부강과 생명의 전승을 갈망하였다. 또한, ‘선’은 묘족의 행위를 규제하여,

개인의 목적, 소원과 욕구를 충족시키고 인류의 진보에 큰 공헌을 하였다(何圣伦, p108). 토템 숭배의 내용을 보면, 대부분 동식물 이미지가 선량한 품격 표현하여, 인물 이미지가 책임감과 사명감을 가지고 민족 집단의 이익을 보호하였다. 생명 기원에 관한 단풍나무, 나비 어머니 등의 이미지는 선량, 근로, 공정 등의 특징을 갖추고, 어려운 환경에서 묘족을 보호하였고, 민족의 도덕관념을 체현하였다. 즉 이선위미의 민족 사상의 식은 묘족의 행위를 규제하는 동시에 민족에게 긍정적 영향을 주었다.

③ 비장위미

묘족은 중국 소수 민족 중에서 가장 비장한 이주 역사를 가지고 있는 민족이고, 역사 발전 과정에서는 세계 다른 오랜 역사 민족과 유사한 민족의 위기감을 느꼈다. 중국 네이멍구(内蒙古)와 헤이룽장성(黑龙江)에 분포한 오웬커(Ewenki)족은 민족의 대규모 이주를 한 번만 진행하였다. 반대로, 묘족의 이주는 외부의 압박을 받아서 목적성이 강하지 않고 끊임없이 진행되었다. 이주 과정 중에서는 조직이나 계획 없이 진행되었다. 묘족의 복잡한 이주 과정은 민족의 발전에 부정적 영향을 주고 민족의 멸망을 초래할 수 있어서 비장한 이주 과정이라고 할 수 있다.

묘족은 외부의 압박을 받아서 이주하였고, 산간 지역에서 생활하였는데, 정신적 자유를 숭상하였다. 묘족은 ‘인귀 수식(认归仪式)’을 통해 민족에게 공동적 정신세계를 세우고 민족의 소속감을 심어 주었다. 예를 들면, 묘족은 아기가 태어날 때 ‘함혼(喊魂)’의 의식을 통해 아기의 영혼이 몸과 고향에 들어오도록 했다(何圣伦, p51). 묘족은 세상에 떠난 사람을 도와주려고, 장례식에서 지로경을 부르고, 영혼이 고향에 들어오도록 시켜 주었다. 묘족은 고향에 관한 아름다운 상상을 통해 민족의 소속감을 심어줬는데, 잠재의식 중에 심각하고 우울한 민족 기억이 있어서 비장미의 민족의식이 존재하였다.

묘족은 조상에게 제사를 지내는 의식 중에서 ‘고장절(牯脏节)’이 있다.

고장절은 검동남 지역에서 유행하였고, 13년마다 한 번만 진행하였던 명절이다. 고장절 시작하기 전에 묘족은 ‘고장우(牯臙牛)’를 고르고, 의식 현장에서 소를 죽이며 비장한 분위기를 조성하였다. 묘족은 끈을 이용하여 소의 코를 고정한 다음에, 끈을 들며 소를 떠오르도록 시킨 후 칼로 소의 목을 베었다(万昌盛, 2000). 묘족은 소머리를 순서대로 놓고, 여기저기 소의 혈을 보게 되며, 마지막 소를 죽이기 전에, 소를 잡아 끌고 현장에서 한 바퀴를 돌았다. 소는 다른 소의 머리를 보며 눈물을 흘릴 수도 있었다. 묘족의 고장절은 비장한 분위기를 강하게 조성하였다(万昌盛, 2000). 고장절은 묘족의 선조 제사 명절이고, 묘족이 소를 죽이는 방식을 통해 선조를 숭배한 감정을 표현하는 동시에 민족 비장한 감정을 표현하였다. 즉 묘족은 비장한 역사를 갖추고 이러한 제사 의식을 통해 민족 고난의 역사를 잊지 않도록 하였다.

④ 생태위미

생명을 심미 활동의 주체로 여기며, 미가 생명의 존재에 따라 존재하는 것이다. 묘족의 심미 활동은 예술의 표현 형식 아니고, 생명 인식에 의해 자연스럽게 표현된 것이고, 순수한 생리욕구(生理冲动)라고 할 수 있다. 예를 들면, 묘족은 위협에 당면할 때, 개인의 힘이 부족해서 무력함을 느꼈을 때 춤 등의 ‘신체 언어(肢体语言)’를 통해 마음속의 고통을 표현하였다. 묘족은 강대한 생명력을 느끼면, 마음속에 기쁜 감정이 신체의 본능적 충동을 불러일으키며, 신체 언어를 통해 마음속에 감정을 표현하였다. 이것은 바로 기쁨과 슬픔을 표현할 수 있는 다양한 민족 전통 가무와 의식(仪式)이다. 이러한 예술 형식은 예술의 원시 형태이고, 예술의 기원이라고 할 수 있다. 인류와 자연 사이에는 뚜렷한 경계가 없고, 인류가 자연에 속한다고 할 수 있다(雷体沛, 2001).

생명에 관한 심미의식을 살펴보면 “만물유령(万物有灵)”과 “물아혼일(物我混一)”의 측면으로 분석할 수 있다. 묘족은 개인 경험으로부터 세계

를 인식하여, 자연계의 모든 것이 영혼이 있다고 생각하여, 만물유령의 민족 사상의식을 형성하였다. 만물유령의 사상의식은 원시 종교 신앙의 중요한 구성 부분이다. 묘족은 선량한 영혼과 흉악한 영혼이 모두 존재하였다고 믿었다. 만물유령에 관한 연구에서 영국 인류학자 에드워드 타일러(Edward Burnett Tylor)는 원시 인류의 최초의 신앙이 정령이고, 인류와 자연 만물이 모두 영혼이 있어서, 정령이 자연을 통제하는 것처럼 영혼이 인류의 육체를 통제한다고 주장하였다(爱德华·泰勒, 1993). 타일러는 사람이 세상을 뜬 후에 그림자가 사람의 육체를 떠나서 정령이 될 수 있다고 주장하였다(爱德华·泰勒, p318). 또한, 개인의 영혼과 동물의 영혼은 서로 교환할 수 있다고 생각하였다(爱德华·泰勒, p329).

묘족의 사유 방식은 타일러의 관점과 일치하였다. 전통 노래에서 예술 창조와 일상생활에 관한 내용을 살펴보면, 만물유령의 민족 사상을 확인할 수 있다. 『묘족 고가』에서는 묘족이 신, 동물과 식물에 인간의 감정을 부여해서 인격화(人格化)에 관한 묘사가 있다. 고가에서는 생명 기원에 관한 '12개 새알'의 전설이 있다. 전설에서 나비 어머니는 12개 알을 낳은 후에, 척우새(鵲宇鸟)가 나비 어머니를 도와주고 알을 까서, 인류의 선조 강영, 호랑이, 용, 야수 등의 생명을 창조하였다. 즉 묘족은 동식물과 인류 서로의 평등 관계를 강조하고, 모성 숭배의 사상 의식을 표현하였다.

인류 시조 강영은 다른 신령이나 동물과 서로 같은 위치를 차지하였고, 앞과 뒤의 순서나 주체와 객체의 구분이 없어서 다른 생명과 평등 관계를 가지고 있다. 전통 예술 중에서 묘족은 심미 대상을 보며 주체와 객체의 관계를 뚜렷하게 구분하지 않고, 인류의 존재와 동식물의 존재가 본질적으로 같은 의의를 가지고 있다고 생각하였다. 즉 묘족의 역사 발전에 따라 형성했던 물아혼일의 생명 관념은 묘족 자연 숭배 사상의 철학 기초와 심미 활동의 심리 기초이라고 할 수 있다.

⑤ 유쾌위미

묘족은 역사적으로 복잡한 이주 과정을 진행하고, 외부의 압박을 받았음에도 불구하고 역사 문화 중에서는 민족 자손에게 원망을 남긴 기록을 찾아볼 수 없다. 이것은 묘족의 낙관적 정신의 체현이라고 할 수 있다. 묘족은 어려운 생활환경에서 다양한 장식품이나 명절활동을 통해 민족의 응집력을 강화하고, 낙관과 유쾌의 민족 사상을 표현하였다. 이러한 사상관념은 묘족 평화, 유쾌, 행복의 인상을 형성하였다. 전통 기법을 통해 민족 역류를 기록하는 것은 민족 역사 책임감을 강조하는 동시에 민족 공동체의 생명을 소중히 여기는 것을 알려 준다. 묘족은 생명을 사랑하고, 다양한 명절, 노래와 장식품을 통해 행복, 유쾌의 민족 감정을 표현하였다. 묘족의 전설과 명절을 통해 유쾌와 낙관의 분위기를 느낄 수 있다. 묘족 전설에는 인류의 선조 강영이나 나비 어머니 등의 다양한 신이 나타났는데, 대부분 선량한 신이 사악한 신을 이기는 이야기를 통해 민족 용감, 낙관의 도덕관념을 강조하였다.

묘년(苗年)은 묘족 여러 가지 전통 축제 중에서 가장 성대한 명절이라고 할 수 있다. 묘족은 묘년을 지냈을 때 음식을 성대히 준비하여, 조상에게 제를 지내고 닛새에서 열흘 간 쉰다. 묘족은 묘년에서 춤을 추고, 경마하고, 닭싸움등과 여러 가지 성대한 풍속 놀이를 즐긴다. 묘족은 묘년을 통하여 한해의 풍성한 수확을 경축하고 맞이하는 새해에 기운이 알맞아 풍년이 들기를 기원하였다. 즉 묘족은 묘년에서 유쾌와 행복한 축제 분위기를 조성하였다.

명절에서 묘족은 노래를 부르면 일문일답식으로 노래를 대창하는 형식을 즐긴다. 이렇게 노래를 부르는 형식은 대가(对歌)라고 하는데 이 과정에서 남녀는 노래를 부르고, 남녀 뜨거운 감정이 넘쳐나 기도하며, 과정에는 사랑과 유쾌의 분위기를 형성하기도 한다.

묘족 심미의식의 내용과 목적에 따라 연구자 정리한 내용은 <표 2>와 같다.

〈표 2〉 묘족 심미의식의 내용과 의미

묘족 심미 의식	심미 의식	내용	의미
	노동위미	물질 충족 갈망 부지런의 노동 찬미	생활의 어려움을 극복 민족 응집력 강화
	이선위미	묘족의 도덕 관념 선량, 근로 사상	개인 행위 규제 민족의 부강 실현
	비장위미	비장함, 비극 의식 자아 귀속	신령의 보호 민족 발전
	생태위미	만물유령(万物有灵) 만물 평등 자연 존경	생명과 모성 숭배
	유쾌위미	유쾌의 민족 사상 낙관의 도덕 관념 순진, 자유의 사상	행복한 생활 갈망

2. 묘족 자수의 심미의식

1) 자수에 표현된 묘족의 심미의식

심미의식의 형성과 발전은 개인의 사고방식과 밀접한 관계를 가지고

있는데 현대 과학으로는 정신적 측면에서 이러한 심미의식의 발생 과정을 증명할 수는 없다. 그러므로 학자들은 선조들이 후세에 남긴 토tem, 용기, 장식품 등을 통해 민족 심미의식의 발생과 특징을 연구해왔다. 토tem 숭배, 무술, 신화와 전설은 민족 심미 심리 최초의 ‘기억 암호’라고 할 수 있다(梁一儒, 1994).

장식 도안은 복식의 영혼이고, 민족의 ‘원시 문자’라고 할 수 있다(安麗哲, 2010). 묘족 복식 문양을 살펴보면, 문양이 다양한 부호기능을 갖는다. 자수는 민족 전통 문화를 기록하는 예술 부호로서 시각적으로 아름다운 미감을 주는 동시에 유쾌한 분위기를 조성하였다. 즉 자수는 묘족 복식 구성의 중요한 요소가 되었다.

민족의 심미의식에 따라 묘족은 선량, 근로의 사상의식을 숭상하여, 생명과 자연계의 동식물을 숭배하였다. 자수는 묘족의 전통적 장식 기법으로서 민족의 역사와 문화를 기록하는 동시에 묘족의 심미의식을 체현하였다. 즉 묘족은 민족의 심미의식에 따라 자수를 통해 개인의 사상의식을 표현하였다. 그러므로 묘족 자수에 체현된 심미의식은 민족의 심미의식과 밀접한 관계를 가지고 있다고 할 수 있다.

선행연구의 고찰결과 묘족 자수 심미의식은 신비지미(神秘之美; The beauty of mystery), 자유지미(自由之美; The beauty of freedom), 융합지미(融合之美; The beauty of integrate), 본성지미(本性之美; The beauty of nature) 네 가지로 설명할 수 있다.

①신비지미

묘족은 복잡한 이주 역사에 따라 비장한 민족 감정을 가지고 자아의 귀속감을 갈망해서 자수를 통해 이러한 비극 의식을 표현하였다. 묘족은 자수를 통해 민족 역사를 기록하는 동시에 다양한 무섭고 신비한 조형을 창조해서 현실과 허상을 서로 연결하며 자연 신령과 자연계의 신비성을 표현하였다.

묘족은 자연계가 신비한 힘을 갖췄다고 생각하였고, 산간 지역에서 살아가서 자수를 통해 자연의 힘을 얻어서 민족의 발전과 진부를 기원하였다. 예를 들어 묘족은 어려운 생활환경에서 어린이들이 건강하게 자라도록 하였고, 모자에서 무서운 용이나 호랑이 등의 동물 도안을 자수해서 동물의 신비한 힘이 어린이를 보호할 수 있다고 생각하였다(姚作舟, 沈磊, 2009; 肖慧芬, 2011). 묘족은 무술 활동을 숭상하여 무술 의식을 통해 인류와 자연 서로 연결하면서 자연계 신비한 힘을 얻을 수 있다고 생각하였다. 즉 무술 활동은 개인 능력을 증강시키면서 민족 독특한 전통 문화를 형성되었다. 무술 활동에서 기이한 문자와 기하 도안을 볼 수 있고, 다양한 설명할 수 없는 도안이 민족의 신비성을 체현되었다(龙慧敬, 2016; 张越琦, 董宝玲, 2012). 묘족은 자수에서 ‘종교-무술’과 ‘예술’ 서로 연결해서 자연의 신비성을 강조하는 동시에 개인의 힘을 증강할 수 있다고 생각하였다. 묘족은 자연 동식물과 스스로가 혈연관계를 가지고 있어서, 기이한 문자나 무늬를 통해 자연계의 신비함과 민족 원시적 종교 신앙을 표현할 수 있다고 생각하였다(牟孝梅, 杨萍, 2010; 蒙甘露, 1995; 杨鵬国, 1993).

묘족 자수에서는 무섭고 신비한 도안을 흔히 보일 수 있다. 묘족은 이러한 조형을 통해 자연 신령의 힘을 얻어서 민족의 발전을 촉진할 수 있다고 생각하였다(王海霞, 2004; 杨青香, 2009; 许世虎, 易艳玲, 2008; 杨青香, 2008; 王瑛瑛, 2011). 묘족은 동물 도안을 표현했을 때 동물 몸에서 내장도 함께 표시하였고, 동물 내장이 신비한 힘을 갖추고 강대한 생명력을 상징하였다고 생각하였다. 즉 묘족은 이러한 표현 방식을 통해 동식물의 신비성을 강조하였다(李哲, 2009). 또한, 묘족은 자수에서 용과 어문의 조합을 통해 스스로가 물고기처럼 용을 될 수 있는 감정을 표현하였다. 즉 묘족은 자수가 인류와 자연의 매개체로서 현실과 허상 사이를 연결할 수 있다고 생각하였다. 현실과 허상의 표현 형식은 자수의 신비성을 체현되었다(陈婷, 2011; 苗延荣, 高洁, 2012).

묘족은 복잡한 이주 역사 때문에 비극 의식을 가지고 있어서 자연 신

령의 힘을 숭배해서 자수에서 다양한 무늬 조형을 통해 자연계의 신비성을 강조하였다.

② 자유지미

묘족은 자유, 낙관, 유쾌의 민족 사상을 숭상하여 다양한 창의적 도안을 통해 개인의 상상력을 표현하였다. 자수에서는 다양한 표현 기법을 흔히 보일 수 있고, 제한 없는 창작과정을 통해 자유자재의 민족 사상의식을 표현하였다. 여성은 자수 작업을 통해 개인의 사상의식을 표현해서, 도안의 변화가 자유, 낙관의 민족정신을 강조하였다. 즉 묘족 자수는 자유, 낭만의 표현 특징을 갖추고 있었다.

칸트는 인간의 자유로운 체험을 중시하고, 미의 판단이 주관적 행위이고라고 제시하였다. 또한, 미의 본질은 자유이고, 미와 창조성이 서로 긴밀한 관계를 가지고 있다고 생각하였다(康德, 2002).

묘족은 자수 무늬를 자유스럽게 표현하여 다양한 창의적 도안을 통해 낙관, 유쾌의 민족 사상을 강하였다. 즉 자수는 민족 자유사상의 체현이라고 할 수 있다(麻明进, 2013; 杨鵬国, 1993). 묘족은 유쾌, 낙관의 사상관념에 따라 민족의 자유와 발전을 갈망하였고, 자수 무늬를 통해 좋은 미래에 관한 기대를 표현해서 개인의 발전을 시도하였다. 자수에서 동식물에 관한 도안은 구체적 표현이 없고 조형의 윤곽선을 중시하며 자유자재의 표현 방식을 체현하였다. 또한, 자수는 화면의 투시 효과를 강조하지 않아서 이차원의 구도 특징에 따라 자유지미의 심미심리를 체현하였다. (卢琳, 2009; 易田龙佳, 2016; 杨青香, 2009; 李哲, 2009).

묘족은 낙관, 유쾌의 민족 사상에 따라 자수 도안을 창조했을 때 창의적 장식 기법을 좋아한다. 예를 들어 어문을 창작했을 때 원형의 머리와 원형의 신체를 자수하여, 물고기의 비늘과 도안의 투시효과를 강조하지 않는다. 동물 도안에 화초 무늬를 추가하거나, 나비 무늬에 인간의 얼굴을 붙인 적도 있었다(李明娟, 2014; 黄娟, 2015; 刘晓春, 2016). 묘족은 동

일 작품에서 흔히 다양한 자수 기법을 섞어서 사용하였다. 다양한 기법의 운용은 개인의 창조력을 체현하면서 자유의 심미사상을 표현하였다(许世虎, 易艳玲, 2008; 戚序, 罗丹, 2008). 묘족은 자수 도안의 형식미를 중시해서 작품에서 자유로운 분위기를 조성하였고, 낭만주의적 표현 특징을 전시하였다(田鲁, 2004; 牟孝梅, 杨萍, 2010).

묘족은 낙과, 유쾌한 도덕관념을 숭상해서 순진하고 소박한 조형을 통해 민족 자유자재의 사상관념을 표현하였다.

③ 융합지미

묘족은 자연환경의 어려움을 극복하기 위하여 자연 신령의 강대한 힘을 갈망하였다. 즉 여성은 자수 도안을 통해 자연만물의 힘을 얻을 수 있다고 생각하였고 민족의 토tem 문화를 표현하였다. 이러한 토tem 숭배 의식에 따라 자수에서는 인류와 자연물 서로 융합된 표현방식을 확인할 수 있다.

묘족은 어려운 생활환경에서 대자연의 힘을 갈망하여, 자연 신령과 서로 대화해서 민족의 생존위기를 벗어날 수 있다고 생각하였다. 원시 문화에서 인류와 자연의 관계는 서로 융합한 관계이고, 인류가 이러한 융합사상을 통해 자연의 힘을 얻을 수 있다고 생각하였다(列维-布留尔, 1997).

자연 신령과 인류의 융합을 살펴보면, 묘족은 산간 지역에서 살아가고 생활의 소재를 자연계에서 받으며 자연을 존경해서 자연에 귀속된 사상을 가지고 있다(刘晓春, 2016). 묘족 자수는 자연과 인류 서로 연결할 수 있는 매개체로서 민족의식을 표현하는 수단이 되었다(姚作舟, 沈磊, 2009; 尹红, 2005). 묘족 자수는 민족 만물융합 사상의 영향을 받고 자수 도안에서 강한 상징성을 가지고 있다. 예를 들어 어문은 자손 번성(繁盛)을 상징하여, 연꽃과 어문의 조합이 상서로움을 상징하였다. 즉 묘족은 인류와 자연의 융합을 통해 자연의 힘을 얻을 수 있다고 생각하였다. 묘

족은 인류와 자연의 조화로운 관계를 중시하였고 귀여운 용의 조형이나 나비 어머니의 조형을 통해 자연과 융합된 감정을 표현하였다(李明娟, 2014; 牟孝梅, 杨萍, 2010; 黄娟, 2015).

묘족은 민족 역사에 따라 다양한 자수 도안의 융합을 통해 민족의 발전 과정을 기록하는 동시에 좋은 미래에 관한 기대를 표현하였다(麻明进, 2013; 杨青香, 2009). 묘족은 아동복에서 해, 달, 산, 나무 등의 무늬를 자수하여 자연의 힘을 통해 어린이들을 건강하게 자라도록 하였고; 자연 숭배 사상의 영향을 받아서 어른에게 강대한 번식력을 부여해서 어문을 통해 민족의 부강을 실현할 수 있다고 생각하였다(龙慧敏, 2016).

묘족은 어려운 생활환경에서 만물융합과 자연존경의 민족 사상을 중시하였고, 동식물에 상징적 의미를 부여해서 다양한 자연물의 조합을 표현하였다.

④ 본성지미

묘족은 부지런의 노동을 찬미해서 개인의 노력을 통해 민족의 부강을 실현하고자 하였다. 진, 선, 미의 민족 사상의식의 영향을 받아서 자수를 통해 개인 선량, 낙관, 근로의 인간 본성을 강조하였다. 자수에서는 개인 진실한 감정을 체현하여 다양한 인물 조형을 창조하였다. 즉 인간 진, 선, 미의 본성은 묘족의 부강에 공헌할 수 있다고 생각하였다.

문예 평론가 비사리온 벨린스키는 소박한 예술품이 진실미(真理美)의 체현이라고 제시하였다(别林斯基, 1958). 묘족 자수는 소박한 예술 조형을 통하여 진, 선, 미의 민족 사상과 선량, 근로의 인간 본성을 표현하였다. 즉 자수의 본성지미를 논하기 위해서는, 인간 원시적 본성을 고려하여야 한다.

묘족 자수는 인간의 본성을 체현하여 진실미의 특성을 갖추고, 민족 진, 선, 미의 사상의식을 표현하는 동시에 마음속에 진실한 희망을 표현하였다(李哲, 2009). 묘족 자수 예술은 천연의 예술품이라고 할 수 있고

민족 선량의 본성을 체현하였다. 또한, 묘족은 자수에서 다양한 인격화의 표현 방식을 통해 인간 순결하고 선량한 품격을 강조하는 동시에 진, 선, 미의 사상관념을 표현하였다. 즉 진, 선, 미의 사상의식은 인간 원시적 본능의 체현이고 생명의 전승과 민족의 부강에 공헌하였다고 할 수 있다(牟孝梅, 杨萍, 2010; 田鲁, 2004; 姚作舟, 沈磊, 2009).

묘족은 생활 물질의 충족을 갈망해서 개인적 부지런의 노동을 찬미하였다. 묘족은 산간 지역에서 살아가서 생활의 어려움을 극복하기 위하여 모든 음식이나 복식을 손으로 직접적으로 만들어서 노동을 통해 민족의 부강을 실현하고자 한다. 즉 묘족 자수는 수공 예술품으로서 묘족 근로와 소박한 민족사상을 표현하면서 여성 진실한 자아를 체현하였다(龙慧敬, 2016; 王海霞, 2004; 卢琳, 2009).

묘족은 연장자를 존중하고 어린이를 사랑하는 민족 사상을 강조해서 개인의 노력을 통해 민족의 부강을 실현할 수 있다고 생각하였다. 자수는 개인 품격과 민족정신의 결합이고 민족 심미의식의 산물이며, 묘족이 자수를 통해 개인의 선량한 품격과 인간의 원시적 본성을 표현하였다(戚序, 罗丹, 2008; 黄娟, 2015).

묘족은 진, 선, 미의 민족 사상의식을 숭상하고 근로, 사랑과 선량한 도덕 품격을 중시해서 다양한 인물 조형과 인격화의 표현을 통해 인간 원시적 본성을 표현하였다.

묘족 자수 심미의식의 내용과 표현에 따라 연구자 정리한 내용은 <표 3>과 같다.

〈표 3〉 표족 자수의 심미의식의 내용과 표현

자수 심미 의식	심미 의식	내용	표현
	신비지미	비극 의식 신령의 힘	기이한 도안 무서운 조형
	자유지미	유쾌와 낙관 순진과 소박	자유자재 표현
	융합지미	만물융합 자연 존경	다양한 자연물 표현
	본성지미	진, 선, 미 중시 단결, 근로, 선량, 사랑 중시	인격화 표현 인물 조형

III. 묘족 자수의 조형적 특성

1. 자수의 조형성

1) 자수의 기법

묘족 자수 기법은 지역이나 개인 기술의 숙련 정도에 따라 차이가 존재하였는데 장식 효과를 비슷하게 보일 수 있다. 여자는 흔히 동일 작품에서 다른 기법을 사용해서 무늬를 표현하였다.

자수 작품을 살펴보면, 상서 지역의 묘족은 평수를 좋아하고, 검중(黔中)과 천검전(川黔滇) 지역의 묘족은 꽃 자수 무늬를 잘한다. 검동남 지역의 묘족은 여러 가지 기법을 사용하여 종합적으로 보며 뛰어나다. 묘족의 자수 기법에서는 종합적으로 고찰해 볼 때, 추수(绉绣), 변수(辫绣), 쇠수(锁绣), 수사수(数纱绣), 도화(挑花), 파선수(破线绣), 퇴화수(堆花绣), 포첩수(布帖绣), 타자수(打籽绣), 평수(平绣), 정선수(钉线绣), 석수(锡绣), 반수(盘绣) 등이 있다(杨正文, p477). 그 중에서 묘족 가장 오래된 자수 기법은 추수, 쇠수, 반수, 퇴화수 네 가지이다(侯天江, 2016). 묘족 여성은 복잡한 기법을 사용하여 풍부한 자수 디자인을 창조하였다. 이러한 자수의 특징은 바로 묘족 자수의 품격이며 또한 묘족 복식의 품격이라고 할 수 있다.

자수의 기법은 전체 작품의 장식효과를 결정하기 때문에 연구는 자수의 조형적 특성을 분석하기 전에 먼저 묘족 자수의 기본적 기법에 관한 논의하고자 한다. 즉 선행연구의 내용에 따라 본 연구는 묘족 자수에서 대표성이 강한 자수 기법을 설명하고자 한다.

추수와 변수는 묘족 자수의 한 특색이고, 추수가 변수로부터 점차 발

전되어 온 것이다. 먼저 실을 엮은 후 전문적 기계 변대기(編帶機)를 사용하여 실오리 수량에 따라 서로 다른 엮는 기법이 있다. 칼라, 소매, 어깨, 옷자락 부위에서 사용된다. 기법은 먼저 전지(剪紙) 무늬를 천 위에 붙이고 직접적으로 천 위에 그림을 그린다. 그림을 고정시킨 후 꿰맬 때마다 실을 한 번씩 접어주고 실로 하여금 주름을 만든다. 마지막 꽃 모양을 이루게 한다. 이런 기법은 실을 많이 사용하여 장식효과가 뛰어나서 명절 복식의 장식에서 묘족 여자들이 가장 좋아하는 기법이다.

쇄수는 오래된 자수 기법으로서 춘추 전국 시대와 진(秦), 한(漢)나라 시기에 널리 사용되었고, 묘족에게 있어서 중요한 위치를 차지하고 있다. 대부분 칼라, 소매, 어깨, 옷자락과 가장자리에서 사용한다. 쇄수는 쌍침과 단침 두 가지가 있다. 쌍침이란 자수할 때 쌍침과 쌍실을 함께 사용하는 것이고, 단침이란 하나 침과 하나 실만을 사용한다. 쇄수의 특징은 도안 무늬가 뚜렷하고 단단하여, 무늬가 우아하고 질박한 느낌이 나타낸다.

반수는 종이 원반(圓盤) 위에서 수를 놓는 기법이고, 자수를 할 때 같은 색상의 실을 두 개를 이용하여, 대부분 칼라, 소매, 어깨, 옷자락에서 사용한다.

포첩수는 묘족 자수 중에서 넓은 지역에서 사용하는 기법이고, 색상이 있는 천 위에서 꽃 모양으로 오려낸 후에 복식에 고정시켜 장식 꽃무늬를 만든다. 묘족에 사용하는 재료는 색천(色布), 주단이 있다. 색천은 여러 조각이나 꽃잎 등 모양으로 오린 다음 하나씩 붙여준다.

퇴화수는 포첩수와 서로 다르고, 모두 색천을 재료로 도안을 붙이는 공동점이 있는데, 서로 같은 색이니 다른 색의 색천을 삼각형 조각으로 오린 다음 색천을 한 겹씩 바탕천에 붙여서 도안을 이루게 된다. 퇴화수는 묘족의 자수 기법에서 항상 사용하여, 자수 도안의 윤곽에 따라 실로 격지격지 쌓아 넣는 기법이고, 패턴을 사용하지 않고 묘족의 전통 자수 기법이다. 특징은 여러 가지 색깔의 차이점을 이용하여 꽃무늬를 선명하게 표현해서 입체적 시각효과를 거둘 수 있다. 퇴화수는 주로 옷소매의

꽃 가장자리 장식에서 사용하여 기하 형이 많이 있다.

타자수는 종이를 천 위에 고정시킨 후, 실을 꽃무늬 가장자리에 고정시킨다. 이렇게 꽃무늬로 틀을 만든 다음에 그 틀 안에 자수를 하는 것이다. 자수 무늬는 알갱이(颗粒) 모양으로 만들고, 복식의 중요 장식 기법으로 귀주성 태강형 혁일(革一) 지역에서 유행하였다. 자수 무늬는 대부분 녹색과 빨간색을 사용하여, 매듭을 짓는 방법으로 자수를 하였고, 화초와 새 도안으로 무늬를 만들었다. 명절복식, 일상복식, 등 부위 장식과 허리 부위 장식의 주요한 도안으로 사용하고 있다. 다른 지역에서는 타자수 기법을 보조적 수단으로 사용하고 중심 꽃무늬를 드러낸다.

평수는 묘족이 가장 널리 사용했던 자수 기법이다. 평침 기법을 사용하여 자수 무늬를 구성하는 방법 중 하나이다. 하나의 실과 하나의 침을 사용하여 무늬가 반듯하고 매끄럽다. 묘족의 평수는 항상 전지(剪纸)와 함께 하고, 종이 무늬를 먼저 준비해서 천 위에 놓는다. 그리고 자수바늘이 종이의 틀에 따라 왔다갔다 움직이면서 꽃무늬를 한다. 명절 복식, 일상 복식, 허리띠, 가방, 모자, 신발 등 장식 부위에서 보일 수 있다. 지역에 따라 쓰는 종이의 종류와 크기도 차이가 있어서, 안순(安顺)지역에서는 매우 드물게 종이를 사용하고, 운남성 지역의 묘족이 전문적으로 비교적 무겁고 여러 겹의 크라프트지를 사용한다. 평수의 가장자리에서는 쇄수의 기법을 덮어주어 더욱 오래도록 닳지 않게 된다. 시동(施洞) 지역의 묘족 복식은 며 백년의 세월이 흘렀음에도 불구하고 도안이 윤기나고, 만져 보면 감촉이 부드럽고 반들거린다.

파선수는 실을 여러 쪽으로 갈라서 자수를 하는 방법이고, 중국의 4대 유명한 자수에서 모두 널리 사용하는 방법이다. 시동 지역에서 유명한 자수 기법이고, 상서와 검동남 등 지역에서도 사용하고 있다. 파선은 흔히 평침 기법과 함께 사용하여 자수해서 입체적 효과가 강하지 않다. 명절 복식, 일상 복식, 등 부위와 허리 부위에서 사용한다.

정선수는 묘족 전통 자수 기법 중에서 가장 널리 사용된 기법 중 하나이다. 자수 도안에서는 금속 실이나 비금속 실을 놓고, 천위에서 다시

같은 색상의 실로 고정시키는 방법이다. 앞에서 설명한 타자수 틀이 정선수의 일종이고, 도안의 구성수단으로 항상 사용하게 되었다. 석수도 정선수의 한 변종이고, 상서 지역의 정선수는 흔히 금색 실을 원료로 사용하였다.

도화는 묘족 전통 자수 기법 중에서 가장 널리 사용된 기법이다. 도화수의 특징은 천의 날실과 씨실의 따라 바느질을 하고, 일반 자수처럼 천에 도안을 그리거나 종이를 붙이거나 하지 않는다. 천의 크기에 따라서 대체적 무늬모양을 새겨본 후 날실과 씨실을 계산하여 자수를 하는 기법이다. 도화는 십자 도화(十字挑花)와 평면 도화(平挑) 두 가지 기본적인 기법이 있다. 십자 도화는 천의 날실과 씨실의 구조에 의해 십자 교차의 기본적인 구도방법이다. 평면 도화는 십자 도화와 마찬가지로 실의 구조에 의해 자수를 진행하는데 서로 차이점이 있다. 평면 도화는 구도의 수요에 의하여 바늘을 앞 뒤 움직이면서 자수한다. 칼라, 소매, 옷자락, 등 부위에서 사용하여 거의 모두가 기하형태로 나타낸다.

석수는 묘족 자수 중에서 ‘기이한 꽃’이라고 할 수 있다. 그 침법은 정선수와 서로 같고, 은박지를 사용하여 자수한다. 무늬모양은 ‘卍’자 무늬나 ‘족’자를 위주로 하였고, 등 부위와 앞뒤 허리 장식에 사용된다. 시동의 옷소매, 치마허리와 캐리(凯里) 지역의 팔소매, 치마허리에 모두 은박지를 박아 넣은 습관이 있다. 묘족은 자수하거나 옷을 만들거나, 할 때를 막론하고 모두 여러 가지 기법을 종합적으로 사용한다. 묘족 복식의 표본으로부터 보일 수 있는데, 묘족의 복식은 자수 기법의 집합체라고 할 수 있다. 시동의 명절 복장은 무늬장식이 평수로 이루어졌는데 꽃무늬 가장자리, 어깨 부위의 도안은 쇄수, 정선수, 퇴화수로 구성되었다. 여러 가지 기법의 사용과 색깔의 배합이 있어서 묘족 복식은 다양한 매력을 발견하게 되는 것이다.

2) 자수의 도안

묘족의 전통 자수 도안 중에서 흔히 볼 수 있는 것은 용무늬, 어문, 새 무늬, 나비 무늬, 기하 무늬, 각(角)무늬, 식물무늬, 인물 무늬 등이 있다.

용무늬는 상고 시대의 자연 숭배의 산물이고, 중국 노래에서는 ‘우리는 용의 후손’이라고 부른다. 용 문화는 중국에서 충분한 발육과정을 획득하게 되었고, 용이 사람에게 유일한 것이라는 의미를 안겨주게 되었다. 용무늬는 묘족 복식에서 상대적 보편적으로 사용하는 무늬장식 중의 하나이고, 중국 문화에서는 독특한 문화로 나타났다. 특히 봉건시대에 황족만 용무늬를 사용할 수 있고 권위와 지위를 상징할 수 있다고 생각하였다. 반대로 묘족의 용무늬는 권위를 상징한 의미가 없고, 스스로의 상상력에 따라 용무늬를 다시 창조하였고, 흔히 복식에서 다양한 무늬장식을 보인다. 용무늬에서는 소머리, 뱀의 몸, 물고기, 새와 꽃 등 무늬를 추가해서 다양한 용 조형을 구성하였다(杨正文, p397). 용무늬장식은 검동남과 상서 두 개 지역에 흔히 나타나고, 한족의 용무늬처럼 다양한 형태로 변화하였다. 묘족의 용무늬를 살펴보면, 묘족이 용을 디자인할 때의 자유의 창작 방식을 선호한다. 묘족은 임의로 용의 몸뚱이에 소머리, 뱀 머리, 물고기 몸, 새 날개 등을 참가하고 다채로운 용을 디자인하였다. 예를 들어, 물소용 조형은 용머리와 소의 몸이 있고 머리 위에 한 쌍의 소우각을 표현되었다. 이러한 용의 조형은 무궁무진한 힘을 상징하였다. 이 외에 다양한 용무늬의 조형이 있는데 같은 종류의 용무늬 디자인도 몇 십 종의 변화가 존재하기 때문에 양식을 완전하게 규정하기가 쉽지 않다.

어문은 묘족 복식 중에서 자주 볼 수 있는 무늬장식의 일종이다. 묘족 검동남 지역에는 어문이 흔히 용무늬와 함께 사용되었다. 상서, 검동 지역의 어문은 다른 지역의 무늬보다 사실성(写实性)이 강하고 연꽃무늬 등과 함께 디자인하였다. 검동남 지역의 어문은 사실성과 추상성(写意性)의 특징이 모두 강하지만 추상성이 더 보편성을 띠었다. 어문은 사람들이 물고기를 잡고 사냥을 하는 생활 방식을 기록하는 동시에 후손의 번

성을 상징한다. 물고기는 씨알이 많이 있어서 묘족의 주요 음식의 일종으로서 자손의 번성과 민족의 발전을 상징하였다. 여성은 물고기 무늬 옆에서 흔히 용무늬나 화초 무늬로 장식하였다. 어문 도안은 대부분 나비 이미지와 함께 나타나서 자손번성과 풍년을 기원하고 선조 숭배의 사상의식을 표현하였다(刘峰, 2001).

새 무늬는 묘족 복식 조형에서 유구한 역사가 있고, 사용 지역이 넓고 무늬 조형도 풍부하다. 묘족 전설에 나비 어머니는 12개 알을 낳은 후에 척우새(鹤宇鸟)가 나비 어머니를 도와주고 알을 까서 인류의 선조 강영과 다른 생명을 창조하였다. 검동남 중부 방언 구역에서는 새 무늬가 더욱 풍부하여, 태강(台江)현의 뇌상(雷山), 캐리(凯里), 황평(黄平), 단채(丹寨), 삼도(三都), 용강(榕江) 등의 지역에서 새 무늬를 대표 무늬로서 흔히 나타냈다. 새 무늬가 대부분 소매, 등과 바지 부위에 있어서 생활용품과 장식품에 흔히 사용되었다. 묘족은 깃털 장식과 새에 관한 무늬를 통해 새를 숭배한 사상의식을 표현하였다.

나비 무늬는 묘족 복식 장식 도안 중에서 널리 사용된 장식 무늬이고 사용된 지역도 가장 넓다. 묘족은 나비가 인류의 시조 ‘나비 어머니’를 상징한다고 생각하였다. 묘족의 상서와 검동남 지역에서는 나비 무늬가 주로 바지 가랑이, 옷자락, 어깨, 허리 등 부위에서 사용하였고, 천점전 지역에는 나비 무늬가 작게 나오고 옆에서 기하 무늬로 장식되며 사실성(写实性)이 강하다. 검동남 지역에는 나비 무늬가 다채로운 조형이 있고 장식 무늬로 자주 나타난 지역이다. 예를 들면, 사람 몸체에 나비날개가 달린 조형, 사람 머리에 은관(银冠)으로 장식하여 나비 몸체에 나비날개가 달린 조형, 나비 몸체에 새의 날개나 발이 달린 조형 등이 있다. 나비 도안은 묘족 복식 장식 중에서 가장 중요한 역할을 하고 있어서 다른 장식 무늬로 대체할 수 없는 장식 기능을 가지고 있다. 이것은 묘족 문화의 중요한 구성 부분이 되며 토템 숭배의식의 구체적인 체현이라고 할 수 있다(杨正文, 2002).

기하무늬는 인류 발전 역사에서 먼저 나타난 무늬장식의 일종으로서

복식 장식에 흔히 사용된 도안이 되면서 가장 일찍부터 출현된 장식 무늬에 속한다. 예를 들어 묘족 서부 방언 지역에서 이러한 장식 형식이 흔히 나타났다. 묘족은 기하 도안이 민족의 역사를 기록하는 동시에 행복하고 즐거운 느낌을 줄 수 있다고 생각하였다. 묘족의 전통 장식 도안으로서 볼 때 기하무늬는 묘족 모든 갈래에서 널리 분포되었고, 널리 쓰이고 있는 도안이다. 민족 복식 중에서 태양 무늬(太阳纹), 별 무늬(星纹), 운 무늬(云纹), 수파 무늬(水波纹), 뇌 무늬(雷纹), 만자 무늬(万字纹), 십자 무늬(十字纹), 정자 무늬(井字纹) 등 기하 무늬가 있는데 ‘十’자형, ‘卍’자형, ‘#’자형 등 부호가 먼저 나타난 도안이고 무늬장식의 기본적인 구조이라고 할 수 있다. 묘족 복식이나 일상 생활용품에 천문 현상에 관한 무늬가 흔히 나타났다. 태양 무늬는 묘족 복식의 칼라, 등, 소매, 허리 부위에 나타나고 은 장식품에서도 볼 수 있었다. ‘十’자형 무늬장식은 기독교에서 흔히 사용되었고, 묘족의 십자형 무늬가 낚싯과 씨실을 서로 교차되며 구성된 기본적인 자수 단위이다. ‘卍’자형 무늬는 자수 도안에서 흔히 볼 수 있는 도화 기법으로써 완성된 도안이다. ‘卍’자형 무늬 부호에 관한 연구를 학자들의 열망을 가지고 지속적으로 진행하여 왔는데, 이 부호는 세계 여러 지역에서 찾아볼 수 있었다. 불교에는 신비한 종교 부호로 간주하고, 독일 히틀러(Hitler)도 이 부호를 자주 사용하였다. 묘족은 복식에서 만자 부호를 흔히 사용했는데 불교나 다른 종교의 상징이라고 생각하지 않는다. ‘卍’자형 무늬는 ‘十’자형 무늬부터 변화된 장식 도안이고, 묘족이 아름다움을 추구한 결과로서 간주되었다. ‘十’자형 무늬는 실용주의라고 정의되며, ‘卍’자형 무늬는 상징주의라고 정의되었다. ‘十’자형 무늬는 일찍 나타났는데 미적 장식 효과가 강하지 않아서 ‘卍’자형 무늬로 변화되면서 아름다운 모양을 표현되었다. 태양에 관한 부호의 변화는 ‘*-*-*-*卍’의 변화 순서가 존재하였다. 또한, 묘족은 태연 무늬나 블랙과 화이트의 조합이 민족의 이주 역사를 표현할 수 있다고 생각하였다(何圣伦, p65). ‘#’자형 무늬는 묘족 장식 도안 중에 기본적인 장식 도안이고, ‘十’자형 무늬로 발전하여 생기는 무늬의 일종이

다. ‘十’자형 무늬는 서로 조합되어 ‘卍’자형 무늬를 형성되었다. ‘#’자형 무늬의 장식 효과는 ‘十’자형 무늬보다 더 강하고 다량 ‘#’무늬가 모여서 꽃 천을 이루어질 수 있었다. 일부 ‘#’자형 무늬는 ‘고향 땅’을 상징하였다. 일부분 묘족은 ‘卍’무늬가 태양 무늬의 변형이고, ‘十’무늬와 ‘井’무늬가 별의 변형이라고 생각하였다.

각무늬는 묘족 무늬장식 도안 중에서 아주 특별한 무늬장식이라고 할 수 있다. 묘족의 염색, 자수와 공예품 장식 중에서 각 무늬를 흔히 사용하였고, 또 다른 한편으로는 각의 조형을 묘족 은장식이나 머리 장식에서 널리 사용되었다. 묘족의 각 무늬는 우각을 위주로 하였고 다른 동물의 각 조형이 상대적으로 적게 나타났다. 각 무늬의 사용은 묘족의 전통 문화와 민족풍속에서 소를 숭배하는 사상과 밀접한 관계가 있다(杨正文, 2002).

식물무늬는 묘족 무늬 도안 중에서 뚜렷하게 나타나고, 도안 구성의 일부분으로 될 뿐만 아니라 묘족 갈래에 따라 주제 장식 무늬로 되었다. 복식에서 나타나는 식물무늬는 복숭아, 석류, 살구, 해바라기, 수초, 연꽃 등이 있다. 상서와 검둥 지역에서 식물무늬는 복장의 어깨, 소매, 바지가랑이, 옷섶과 앞치마 등 부위에서 나타나고, 식물화초 무늬를 사용하여 복숭아, 장미, 석류, 해바라기 등을 주로 장식하였다. 묘족의 다른 갈래와 비교하면 소재나 양식에서 차이가 있긴 하지만 대부분 비슷한 스타일을 사용하였다. 식물 화초무늬는 흔히 운파문과 함께 표현되었다. 묘족의 전통 염색 기법에서 운파문 무늬를 흔히 볼 수 있고, 복식의 가장자리에 더 많이 사용하여 장식을 하였다.

또한, 묘족 복식에서 인물 무늬장식과 동물 무늬장식 도안도 흔히 보일 수 있다. 다양한 무늬의 조형 변화는 여성의 풍부한 상상력과 민족 토템 숭배 사상을 체현하였다. 예를 들면, 자수 도안 중에서 강영과 옥우(屋宇)의 조형을 흔히 보일 수 있고, 옥우가 사람의 집을 상징하여 안에서 단풍나무와 선조 강영을 자수하며 인류 선조를 숭배하는 사상을 표현되었다(侯天江, p20).

3) 자수의 구도원리

장기적 심미 실천 중에서, 자기에게 즐거운 느낌을 줄 수 있는 형식 법칙이 형식미라고 정의하였다. 학자들은 심미 실천 중에서 형식미가 사물의 아름다운 외관적 특징이라고 개괄하였다. 형식미는 예술, 조각, 회화 등 다양한 영역에서 사용되었고 현대 디자인의 기초 지식을 되면서 디자인 작품에서 흔히 형식미의 표현 기법을 보게 되었다(王旭晓, 2012; 林荣妍, 2009).

林荣妍(2009)은 네 가지 자수 장식 법칙을 정리하였다. 첫째, 화면에서는 뚜렷한 주제 내용에 따라 디자인을 전개한다; 둘째, 리듬과 운율 측면으로 보며, 구성 요소는 일정한 법칙에 따라 반복하거나 변화하여, 시각적으로 리듬감을 형성하였다; 셋째, 전체적 스타일의 변화와 구체적인 디자인의 변화가 존재하였다; 넷째, 대비와 대칭의 법칙은 광범위 사용된 법칙이다.

郭文婕(2009)은 형식미의 기본 법칙이 ‘변화와 통일’, ‘대칭과 균형’, ‘운동감’, ‘리듬과 운율’ 네 가지 요소를 제시하였다. 변화와 통일은 형식미를 구성한 요소 중에서 제일 중요한 두 요소이고, 적당하게 운용하며 전체 화면의 시각효과를 강화할 수 있다고 제시하였다. 그리고 화면에서는 일반적으로 변화가 많지 않는 상태가 정태이고 반대로 변화가 많은 상태가 동태이라고 정의되었다. 리듬은 화면에서 구성 요소의 크기, 무게, 강약, 허실 등의 변화를 지칭하여, 이러한 시각적 변화는 음악의 음부(音符)처럼 드는 사람에게 즐거운 리듬감과 유쾌한 느낌을 줄 수 있다. 화면에서 무늬 크기, 수량, 형태 등의 구성 요소의 규칙적 반복은 운율이라고 할 수 있었다.

장식미는 외관이나 사물의 외재적 표현이라고 할 수 있고, 장기적 심미 실천 중에서 어떤 사물의 특정한 형태가 보는 사람에게 즐거움을 줄 수 있으면 이러한 특징이 바로 형식미의 특징이라고 할 수 있

다. 형식미의 법칙은 대칭과 균형, 비례와 척도, 리듬과 운율이 있는데 대칭과 리듬의 표현 기법을 흔히 사용하였다.

묘족 자수에 관한 선행 연구에 따라 杨正文(2002)은 자수의 장식 특징에 관한 내용 중에서 ‘대칭과 균형’, ‘비례와 척도’, ‘운율과 리듬’의 표현 기법을 제시하였다. 何圣伦(2015)은 묘족이 복잡한 장식 기법을 선호하고 직각과 유추의 사유 방식을 흔히 운용하였다고 제시하였다. 候天江(2016)은 자수 작품에서 ‘변화 및 승화’, ‘대비 및 대칭’, ‘증가 및 감소’, ‘개괄 및 과장’ 등의 장식 기법을 설명하였다. 安丽哲(2010)은 자수 ‘간소 및 축가’의 구도 형식을 소개하였다. 张明霞(2015)은 자수 ‘동태 및 변화’의 표현기법을 설명하였다. 즉 선행 연구의 내용에 따라 본 연구는 자수의 구도원리를 대칭 및 대비, 리듬 및 운율, 단순 및 소박, 복잡 및 변화, 직각 및 유추 다섯 가지로 재 정리하였다.

① 대칭 및 대비

복식 디자인에는 인체 중앙선에 따라 두 소매, 두 옷섶, 가슴, 어깨 등 여러 부위에서 대칭 원칙을 보일 수 있다. 인체의 대칭 구조에 따라 옷이나 장식품을 만들어서 대칭미를 표현하였다.

전통적 장식 문양을 보면, 대칭이 보편적으로 지키는 미학 원칙이라고 할 수 있다. 대칭 원칙은 전통적 장식기법으로서 여성에게 통일과 조화의 미감을 안겨줘서 무늬장식에서 대부분 사용되었다. 예를 들어 묘족 자수에서 흔히 쌍용 무늬, 쌍새 무늬, 쌍어 무늬 등이 나타났다.

자수 도안 구조에서는 투시 효과가 강하지 않아서 대칭 원칙을 사용하는 동시에 도안과 색채의 대비도 중시하였다. 자수 화면에는 일반적으로 검은색과 화이트, 빨간색과 녹색, 파란색과 노란색 등의 대비 색채를 흔히 사용되었다. 디자인에는 점, 선, 면, 색채와 소재의 운용을 통해 요철의 대비 효과를 나타내며 보는 사람에게 강렬한 미감을 더해주었다. 도안의 대칭과 색채의 대비 기법을 반복적으로 사용하여 전체 화면의 균형

감을 형성되었다. 도식과 색채는 바로 인간의 심미정서를 나타내는 예술적 결정체이고, 묘족 정통 도식과 색채는 사람의 심미사상을 나타낸다(杨正文, p552).

묘족의 복식이나 자수에 나타났던 도안의 조형, 구조, 색채와 내용은 개인의 심미 추구를 표현하여 생동한 조형, 화려한 색채와 복잡한 구조가 바로 묘족 심미의식의 표현 방식이라고 할 수 있다.

예를 들어, <사진 22>에는 나비를 크게 자수하였고, 빨간색 바탕에서 파란색 위주로 사용해서 대칭 및 대비의 구도원리를 볼 수 있다.

② 리듬 및 운율

리듬은 묘족 무늬장식 중에서 널리 사용된 기법이다. 리듬의 본질은 어느 한 특정된 단위의 규칙적 중복이고, 리듬의 단위가 여러 가지 원소를 조합한 것이나 하나의 원소로 반복적으로 구성된 것이다. 묘족 자수에는 하나 또 몇 개 무늬가 반복적으로 출현된 도안 구성을 흔히 보일 수 있다. 특히 기하 무늬와 인물 무늬 장식에서는 이러한 효과를 쉽게 발견하였다. 연속적 기하 무늬나 인물 무늬는 보는 사람에게 강렬한 리듬의 쾌감을 줄 수 있었다.

운율은 리듬을 바탕으로 형성되고 화면에서 장식 무늬의 운동 형상을 통해 표현되었다. 예를 들어 ‘十’ 무늬는 반복적으로 배열하여 동그란 모양이나 선 모양을 구성하면 시각적으로 생동감을 주는 동시에 많은 변화 효과를 일으킬 수 있다. 또한, 자수 색채에서 밝음과 어두움의 변화는 전체 화면의 운율감도 강화될 수 있었다.

예를 들어, <사진 23>에는 기하 무늬를 자수하였고, 하나의 원소로 반복적으로 나타나면 리듬 및 운율의 구도원리를 체현하였다.

③ 단순 및 소박

묘족 전통 예술은 단순하고 소박한 구도원리를 갖춘다. 묘족은 예술 장식품을 통해 개인의 정신세계를 표현하였고, 장식 기교를 중시하지 않아서 자연, 소박과 간단한 예술 형식을 추구하였다. 단순과 소박의 표현 기법은 자수 무늬의 조형 특징과 도안 구성 두 측면으로 살펴보았다.

묘족은 무늬 조형 중에서 도안의 비례를 따르지 않고, 화면에서 도안의 비례를 수정하여 스스로의 주관적 생각을 강조하였다. 예를 들면, 뱀 무늬를 자수할 때 정상적 머리와 몸의 비례를 따르지 않고 머리를 크게 표현하였다.

자수의 도안을 살펴보면 평면화(平面化)와 무질서(無秩序)의 구도 특징을 보일 수 있다. 도안의 투시 효과를 표현하지 않아서 이차원적 구도원리를 강조하였고, 색채의 믹스와 매치 효과를 중시하지 않는다. 도안의 표현 특징은 자수 단순 및 소박의 구도원리를 체현하였다.

예를 들어, <사진 24>에는 용 무늬를 표현하였는데 여성은 개인의 상상력에 따라 도안을 창조해서 단순 및 소박의 구도원리를 볼 수 있다.

④ 복잡 및 변화

묘족은 끊임없는 이주의 민족이고 복잡한 이주 역사의 영향에 따라 민족 예술의 복잡성이 결정되었다. 예술의 복잡성은 예술의 존재 형식, 풍부한 민족 문화 두 측면으로 표현되었다.

묘족의 전통 복식을 살펴보면, 여성은 여러 가지 장식 요소를 사용하여 복잡미의 장식특징을 표현하였다. 예를 들면, 묘족의 전통 복식은 앞, 뒤 모든 부위를 자수로 장식하였고 빈 공간을 남지 않는다. 이러한 장식 특징은 현대미 여백의 원칙을 지키지 않아서 묘족 여성의 심미취미를 체현하였다. 묘족은 다양한 장식 도안이 개인의 부를 상징할 수 있다고 생각하였다. 묘족의 은 장식품은 복잡한 장식특징을 표현하며, 묘족이 은을 대량 사용하며 중량감을 강조하는 동시에 개인의 역량과 부를 상징할 수 있다고 생각하였다. 가난한 집이더라도 처녀가 시집에 가기 전에 부

모님이 화려한 은 장식품을 다량 준비해서 딸이 미래의 화목한 생활을 기원하였다. 묘족은 복식에서 흔히 화려한 색채와 반짝반짝 빛을 내는 은 장식품을 함께 섞어서 사용하였고, 복잡한 장식기법은 유쾌한 민족 분위기를 드러냈다. 또한, 묘족의 토템 문화에는 동식물 무늬, 기하 무늬, 운파문 등 다양한 무늬가 있는데 여성들이 여러 가지 무늬를 사용하여 복식을 장식해서 화면에 여백을 남기지 않는다. 그리고 묘족의 자수 기법을 살펴보면, 평수, 반수, 퇴화수 등 다양한 종류가 있고, 묘족이 자수와 염색 기법을 항상 교차 사용해서 다양한 장식 효과를 표현하였다. 즉 묘족 전통 예술 형식에서는 복잡과 변화의 구도원리를 보일 수 있다.

예를 들어, <사진 25>에는 동일 화면에서 여러 가지 장식 무늬를 자수해서 복잡 및 변화의 구도원리를 볼 수 있다.

⑤ 직각 및 유추

묘족은 무늬를 디자인했을 때 기술 수준과 개인 능력의 제한에 따라 도안의 투시 효과와 구도 방법을 중시하지 않아서 직각 사유와 유추 사유의 표현 방식을 흔히 사용하였다. 직각과 유추는 대상의 실루엣을 뚜렷하게 표현하고 대상의 외재적 특징을 모방한 것을 의미하며 개인의 상상력을 통해 확대, 축소나 과장의 기법을 운용해서 자수 대상의 표현 효과를 강화하였다.

직각 사유 방식에 따라 묘족은 인물 무늬의 머리, 몸, 팔과 다리를 표현하였는데 대부분 도안에서 구체적 묘사가 없고 실루엣만 강조하였다. 예를 들어, 나비 조형에 인류의 얼굴을 붙이고, 용무늬를 표현했을 때 물고기, 소, 인물, 닭 등 이미지랑 함께 자수하였다. 뱀 무늬에 새의 발이나 나비의 날개를 추가한 경우가 있고, 게 무늬를 표현할 때도 발을 2개나 4개만 자수한 경우도 있었다.

묘족은 유추의 표현 방식에 따라 자연계에 있는 큰 체형의 동물을 모방하여 자연계의 힘을 획득할 수 있다고 생각하였다. 예를 들면, 묘족은

큰 체형의 동물에 대해 부럽고 무서운 감정을 가지고 있어서 큰 체형의 동물 앞에서 억압하고 무서운 감정을 느꼈다. 『묘족 고가』에서 소는 못하는 일이 없고 위대한 동물의 대표라고 여겨졌다. 또한, 묘족 머리 장식에서 소각의 조형이 공동적 특징으로서 흔히 보게 되었다. 머리 장식의 크기는 인체의 크기보다 더 커 보이고 인체의 비례와 어울리지 않는 데 이것은 개인의 역량을 상징하였다. 즉 묘족은 직각 및 유추의 방식을 통해 소각에 관한 조형을 표현해서 개인의 미의식을 표현하였다.

예를 들어, <사진 26>에는 용 무늬를 표현하였는데 용의 실루엣을 강조해서 직각 및 유추의 구도원리를 볼 수 있다.

묘족 자수의 기법의 예, 묘족 자수 도안의 예와 묘족 자수의 구도원리는 <표 4>, <표 5>, <표 6>과 같다.

〈표 4〉 표족 자수의 기법

추수	새수	반수	포첩수	퇴화수	타자수
사진 2	사진 3	사진 4	사진 5	사진 6	사진 7
평수	파선수	정선수	도화	석수	
사진 8	사진 9	사진 10	사진 11	사진 12	

〈표 5〉 표족 자수의 주요 도안

용무늬	어문	새 무늬	나비 무늬
사진 13	사진 14	사진 15	사진 16
기하무늬	식물 무늬	각 무늬	운파문
사진 17	사진 18	사진 19	사진 20

〈표 6〉 표족 자수의 구도원리

대칭 및 대비	리듬 및 운율	단순 및 소박	복잡 및 변화	직각 및 유추
중앙선, 도안 대칭 색채 대비 효과	무늬 반복 출현 화면 생동감 강화	장식 기법 무시 비례 무시	여러 가지 요소 장식 여백 없음	실루엣 강조 모방 표현 기법
사진 21	사진 22	사진 23	사진 24	사진 25

3. 자수의 조형적 특징

묘족은 자수에서 소박과 함축의 심미의식을 중시하여 과정의 표현 기법을 통해 귀여운 자수 조형을 창조해서 자수의 실용성을 강조하였다. 도안의 비례와 시각효과를 중시하지 않아서 빨간색, 파란색, 노란색 등의 다양한 색채를 채용하였고 자연을 사랑하는 감정을 표현하면서 민족의 응집력을 강화하였다(牟孝梅, 2010; 陈艺方, 龙英, 2007; 杨子爱, 2015; 周金娟, 吴卫, 2011).

묘족 자수에서 기하 무늬는 강하, 산, 시골 등을 상징해서 민족의 역사를 기록하는 동시에 민족의 생명력을 강화하였다. (朱慧珍, 1987; 黄娟, 2016; 徐安延, 2003). 또한, 묘족은 동물 조형에게 신의 힘을 부여해서 민족의 정신력을 강화할 수 있다고 생각하였다. 나비 어머니가 여성의 음(阴)을 대표하여 생명의 번식과 긴밀한 관계를 가지고 있어서 모성 숭배의 민족 사상을 체현하였다(黄娟, 2016; 齐海红, 宋晶, 李甜, 2016). 묘족은 자연과 인류의 평등 관계를 중시하여 자수를 통해 대자연의 신비성을 강조해서 다양한 토tem 숭배 무늬를 창조하였다. 나비, 개구리 등의 자수 무늬를 통해 자연 숭배의 민족사상을 표현하였다. 대자연 생명에 관한 숭배 문화는 묘족 철학 사상의 체현이라고 할 수 있다. 즉 묘족은 동식물 조형의 모방을 통해 대자연 강대한 힘을 얻을 수 있다고 생각하였다(赵臻, 2010; 王瑛瑛, 2011; 蒙甘露, 1995; 肖慧芬, 2011).

何圣伦(2016)은 자수에 관한 표현에서 역량, 함축, 복잡, 소박 등의 조형성을 제시하였다. 张明霞(2015)은 함축, 동태, 변화에 관한 조형성을 설명하였다. 李哲(2009)은 묘족 자수가 자유와 진실의 민족 사상을 체현하였고, 원시 사회의 생태환경이 자수 조형적 특징의 형성에 큰 영향을 미쳤다고 제시하였다.

선행연구의 내용에 따라, 본 연구는 자수의 조형적 특성을 민족 역량을 표현하는 **역량성(力量性; Dynamics)**, 함축함을 표현하는 **음유성(阴柔性; Connotation)**, 소박에 관한 **줄치성(拙稚性; Innotation)**와 토tem 숭배와

신비함에 관한 **영령성(狞厉性: Mystery)** 네 가지로 정리하였다.

① 역량성

묘족은 오래된 이주 과정에서 물질의 욕구, 생존의 욕구와 신앙 욕구를 감지하고 물질의 충족을 갈망해서 개인의 부지런의 노동을 통해 민족의 부강에 공헌하고 싶었다. 묘족은 깊은 산 속에서 거주하고 어려운 환경에서 생산력의 수준이 낮아서 개인의 강대한 힘을 갈망하였다. 즉 묘족은 자연 환경의 영향을 받아서 자수 과정에서 역량성을 표현하였다.

묘족은 여러 가지 무늬로 장식된 복식을 좋아한다. 복잡한 도안 구조는 개인 강대한 힘의 체현이라고 할 수 있다(肖慧芬, 2011). 何圣伦(2015)은 묘족이 ‘복잡함’과 ‘많음’의 표현방식을 추구하여, 이러한 표현방식을 통해 개인의 힘을 체현할 수 있다고 제시하였다. 저자는 묘족 전통 자수 조형에 나타난 기린과 말의 도안을 분석하였고, 기린과 말의 외재적 조형 특징이 모두 용기를 내어 앞으로 향한 스타일이라고 제시하였다. 즉 도안은 상서로움을 상징하는 동시에 역량을 체현하였다.

묘족 자수 문화에 관한 연구를 살펴보면 용무늬에 관한 내용을 흔히 볼 수 있었다. 용무늬는 묘족 토템 숭배의 대상으로서 선조 숭배의 사상 의식을 체현하는 동시에 강대한 힘을 상징할 수 있었다. 즉 묘족은 용무늬가 민족과 개인의 안전을 지킬 수 있다고 생각하였다. 용무늬뿐만 아니라 새 무늬도 자수 도안에서 흔히 나타났고, 새 무늬가 토템 숭배의 대상으로서 용감함과 완강함을 상징해서 민족의 안전을 지킬 수 있다(齐海红, 2016). 신화 인물 치우(蚩尤)는 머리에 각 두 개 있고 손에서 단풍나무를 들고 있었다. 묘족은 치우와 단풍나무가 인류의 기원에 공헌해서 강대한 힘을 상징할 수 있다고 생각하였다(肖慧芬, p203). 묘족은 자연의 역량을 숭배해서 신령의 힘을 통해 민족의 안전을 지키고 민족의 부강을 기원하였다(徐安廷, 2003).

묘족은 복잡한 이주 과정에서 생존 문제가 직면한 주요 문제이고, 어

려운 환경에서 스스로의 힘이 부족해서 대자연의 힘을 갈망하였다. 즉 자수를 통해 ‘역량성’의 조형적 특성을 표현하였다.

② 음유성

묘족은 나비, 개구리, 석류 등의 이미지가 강한 번식능력을 상징한다고 생각하였고 자수에서 모성 숭배에 관한 내용을 표현하면서 ‘음유성’의 조형적 특성을 강조하였다. 중국어로 ‘음유(阴柔)’가 여성의 포용력, 함축함과 유순함을 지칭하였고 일상생활에서 남성의 강인함과 반대로 여성의 우아함에 흔히 형용되었다. 함축은 겉으로 드러내지 아니하고 안으로 지니고 있는 아름다운 것을 지칭하였다. 그러므로 일부분 학자들은 ‘음유’와 ‘함축’을 같은 개념으로서 간주하였다.

묘족은 자수가 개인의식의 표현 형식으로서 자연 신령과 서로 연결할 수 있는 수단이라고 믿었다(何圣伦, p180). 묘족 자수에서 꽃, 화초, 물고기 등 자연계에 있는 동식물 무늬는 묘족 토템 숭배의 대상으로서 ‘음(陰)’의 성질을 갖는다. 예를 들어 묘족은 아동 모자에서 호랑이, 사자, 고양이, 물고기 등의 장식 도안을 사용하는데 뱀, 개구리 등의 도안을 대부분 사용하지 않는다. 묘족은 뱀과 개구리가 더러운 동물 이미지이라고 생각하고 ‘음’의 성질을 갖추고 있어서 아동의 성장에 도움을 줄 수 없다고 인식하였다(杨鵬国, 1993; 何圣伦, p184).

묘족 자수에서 나비 도안은 묘족 모성숭배의 사상의식을 체현하는 동시에, 함축과 온유의 특성을 갖춘다. 즉 대부분의 묘족 갈래는 나비 무늬가 모성 숭배에 관한 심미의식이라고 생각하였다. 나비 무늬뿐만 아니라 어문도 강한 생식력을 대표해서 여성의 음유성을 상징하였고, 묘족이 흔히 어문, 개구리와 나비의 도안을 자수하여 이러한 도안을 통해 자연 신령의 힘을 얻어서 자손의 번성과 건강에 도움을 줄 수 있다고 생각하였다(黄娟, 2016; 杨正文, p522; 肖慧芬, p203; 齐海红, p43).

묘족 자수 작품에서는 빨간색으로 수를 놓는 경우가 있는데, 빨간색

옆에서 흔히 파란색이나 보라색 등의 차가운 색조로 장식되었다. 즉 자수 색채의 사용은 음양결합(陰陽結合)의 철학사상을 체현하였다(尹丹蕊, 2016).

③ 줄치성

묘족 자수 작품을 살펴보면 화면에서 도안의 비례나 예술 효과를 중시하지 않아서 순진함과 귀여움을 강조하였다. 즉 묘족은 이러한 장식 기법을 통해 자수가 ‘줄치성’의 조형적 특성을 표현하였다. ‘줄(拙)’은 어둔한 뜻이고 ‘치(稚)’가 순진한 뜻을 의미하였다.

묘족 자수는 민족 역사를 기록하거나 개인 생활 욕구를 충족하거나 다양한 기능성을 가지고 있다. 자수의 예술 가치는 미를 추구하는 것이 아니고 생활 욕구를 충족하는 것에 달려 있다. 이것은 자수 줄치성을 형성된 중요한 원인이다. 묘족은 현대 미학의 심미 규칙을 준수하지 않아서 개인의 상상력에 따라 자수 도안을 창조하였다.

묘족의 자수 작품을 살펴보면, 대부분 작품에서 인물과 동물의 비례가 불균형의 특징을 볼 수 있었다. 도안의 표현에서는 일정한 법칙이 없고 투시 효과를 중시하지 않아서 무질서의 특징을 가지고 있다. 즉 이러한 조형 특징은 줄치성을 체현하였다(何圣伦, p208).

묘족 자수에 있는 인물 조형을 살펴보면, 이차원의 시각효과를 볼 수 있다. 예를 들면, 묘족은 인물의 손가락을 표현할 때 두, 세 개만의 손가락을 자수하거나 발을 표시할 때도 발을 대신 신발이나 두, 세 개만의 발가락을 자수하였다. 또한, 묘족은 인물의 얼굴을 묘사할 때 눈썹과 입만 짙은 색으로 장식하였는데, 전체 머리 부위가 옅은 색으로 자수하였다. 즉 묘족은 이러한 자유와 순진한 조형 방식을 통해 자수의 줄치성을 표현하였다(杨子爱, 2015).

묘족은 인물, 동물, 화초 무늬를 개인의 상상력에 따라 서로 조합해서 순진하고 소박한 자수 조형을 창조하였다. 예를 들어 묘족은 인물 무늬

에게 날개 두 개를 추가하고 자수하거나; 얼굴의 정면을 표현하였는데 다리가 옆면의 모습을 자수하였다(王瑛瑛, 2011). 묘족은 인류의 선조 치우나 강영을 표현할 때 소박한 예술 조형과 단일한 색채로 장식하면서 인류 선조를 존경한 마음을 강조하였다. 자수에는 용과 소의 조합이나 용과 물고기의 조합이 흔히 나타났고, 이러한 조형 방식이 자수의 줄치성을 표현하였다(牟孝梅, 2010). 또한, 묘족은 자수할 때 대상을 구체적으로 묘사하지 않고 윤곽선을 위주로 표현하여 자수 조형의 줄치성을 표현하였다.

④ 영려성

인류 학가 게디스(Geddes)는 중국 묘족과 유태민족이 세상에서 고난이 제일 많은 민족이라고 정의하였다. 묘족은 산간 지역에서 살아가서 스스로의 능력이 부족하여, 자연의 위험을 저항하지 못 하고 우울한 민족 사상의식을 형성하였다. 묘족은 자연과 신령의 힘을 통해 민족의 발전과 진보를 실현할 수 있다고 생각하였다. ‘영(狞)’은 흉악한 뜻이고 ‘려(厉)’가 무서운 뜻이다. 『미의 과정』에서는 ‘영려성’이 무섭고 기이한 도안 조형을 지칭하였다고 제시하였다. 즉 원시사회에서 인류는 자연 환경에 관한 인식이 부족하여, 야수와 신의 흉악함을 갈망해서 장식품에서 영려성의 조형적 특성을 표현하였다(李泽厚, 1994).

‘함축성(含蓄性)’은 묘족 자수가 갖추고 있는 주요한 특징이다(何圣伦, p167). 예를 들면, 묘족은 동물 이미지를 디자인했을 때 인격화된 장식 기법을 사용해서 전체 화면에서 흉악한 시각효과를 감소시켰다. 묘족의 자수에서 굵은 라인, 능형, 삼각형 등 기하도안이 역량성을 표현하였는데, 옆에서 흔히 원형, 호형(弧形)과 함께 표현해서 시각적으로 부드럽고 온화한 구도 특성도 느낄 수 있다. 기하 무늬뿐만 아니라 용, 야수 등의 동물무늬도 부드러운 선으로 표현하였다. 묘족은 영려성의 조형적 특징에 기초하여 용무늬가 다양한 형태를 보이면서 귀여운 모습을 하고 있다

(杨正文, p396, p522).

묘족은 무섭고 흉악한 동물 조형을 통해 개인의 안전을 지키고 민족의 생명력을 강화할 수 있다고 생각하였다. 예를 들어 강영과 야수의 조형을 자수하면 옆에 흔히 기하 무늬로 장식해서 전체 화면에 신비한 분위기를 조성하였다. 즉 묘족은 이러한 표현 방식을 통해 영려성의 표현 특징을 강조하였다((牟孝梅, p97; 周金娟, 2011; 何圣伦, p232).

자수의 조형적 특징에 따라 연구자 정리한 내용은 <표 7>과 같다.

<표 7> 자수의 특성 및 표현

조형적 특징	내용	의미
역량성(力量)	강대한 힘을 표현	민족 안전을 지킴
영려성(狞厉)	무서운 조형 특징	외부의 위험 극복
음유성(阴柔)	음(阴)의 특성 표현	생명, 모성 선조 존경
졸치성(拙稚)	귀엽고 순진한 조형	유쾌, 자유의 분위기

3. 묘족 자수의 심미의식에 따른 조형성에 관한 분석

1) 연구 대상 선정

앞에서 묘족 자수의 심미의식과 표현특성을 분석하였고, 본 절에서는 사진의 분석을 통해 심미의식과 표현특성 서로의 연관성을 도출하였다. 본 연구는 『묘족 복식 문화』에 출현된 사진 자료를 연구 대상으로 선정하여 심미의식과 표현특성을 분석하였다.

영정문은 중국 묘족 사람으로서 중국 서남 민족 대학교 교수로 연구 분야는 문화인류학, 민속학에 속하고 소수 민족 역사, 문화, 민간 신앙, 명절 등에 관한 영역을 포함하였다. 주로 중국 소수 민족문화이며, 특히 중국 서남 지역 소수민족의 전통 복식 및 예술을 연구해 왔다. 대만 푸런 대학과 ‘묘족 복식 연구’, ‘요족(瑶族) 복식 연구’, ‘이족(彝族) 복식 연구’ 등을 수행하였고, 대만 “화육문교(化育文教)” 재단으로 ‘묘족 복식 전통 제작 공예의 전승과 보호’를, 중국 국가 사회과학 재단으로 ‘서남 소수 민족 전통 조형문화의 자원보호와 이용의 조사연구’를 각각 수행하였다. 오랫동안 소수민족 지역 주민들과 생활하며 인류학적 조사를 해왔다 (인터넷자료:<http://baike.baidu.com>). 1988년부터 1999년까지 북경대학 ‘사회학 인류학 연구소’에 교환 교수로 있었다. 그리고 1999년 3월에는 중국 중아 텔레비전방송국의 요청으로 ‘서남 민족 복식 문화’에 관한 특별 프로그램을 진행하였다. 출판된 저서로는 『묘족 복식 문화』, 『중국 혼속(婚俗) 문화』, 『묘족 풍속 문화』, 『사천 묘족 경재 문화 연구』 등 서적 여러 개가 있다. 또한, 이러한 단행본 외에 국가적인 주요 간행물에 여러 개의 논문을 발표한 바 있었다. 연구 중에서 『묘족 복식 문화』는 한국 정신문화 연구원의 우수 학술상을 수상되었다. 2009년 문화부 ‘무형 문화유산 보호 우수상’을 수상하였다. 저자가 묘족 사람으로서 오랫동안 서로 다른 계열의 묘족 분포지역에 거주하면서 묘족 여성들을 선생으로

모시고 그들의 복식 제작 기술을 조사하고 기록하여 쓴 것이다(杨正文, 序言).

『요족 복식 문화』에 나타난 사진 자료는 대표상이 강해서 자수 심미의식과 표현특성에 관한 분석에 도움을 줄 수 있었다. 본 연구는 자수의 심미의식에 따라 자수의 심미의식을 표현할 수 있는 사진 20 장을 선정하고 분석하였다. 즉 사진의 분석을 통해 자수에 담고 있는 내용을 주목하고, 요족 자수의 심미의식과 조형적 특성을 밝히고자 하였다.

2) 요족 자수의 심미의식과 조형적 특성 분석의 방법

연구는 사진을 분석하고 자수의 독특성을 도출하기 위해 내용 분석 연구 순서를 토대로 분석 요소 설정, 사진 내용 분석, 독특성 도출의 순서를 설정하였다. 분석 요소를 설정하면 먼저 조형과 예술의 표현 방식을 논하였다.

요족 자수는 ‘단체성(集体性)’과 ‘전승성(传承性)’의 두 가지 특징을 가지고 있다. 요족 여성들은 함께 모여서 스스로 좋아하는 자수 도안을 디자인하고, 다양한 자수 도안을 창조하여 단체성을 체현하였다; 자수 문양은 대대로 전하는 특징이 있기 때문에 자수의 전승성도 갖추고 있다. (李哲, 2009). 대부분 소수 민족은 자연 환경의 변화에 따라 개인의 사상의식도 변화하여 인간이 자연에 속한다고 생각하였다. 자수의 조형적 특징은 바로 민족 사상의식의 체현이라고 할 수 있다(胡艺华, 莫圣杨, 2007).

복식의 조형 특징에 관한 연구는 일반적으로 조형, 구조, 소재, 공예, 도안, 장식품과 색채 등의 측면으로 진행되었다(苟菊兰.陈立生, 2004). 복식 무늬에 관한 선행 연구는 일반적으로 무늬의 조형 특징, 색채 특징, 도안의 구성 특징을 세 방향으로 진행되었다(陈海燕.辛艺华, 2009). 요족 복식의 예술 특징과 심미의식을 분석하면 복식의 조형 특징, 색채 조합, 도안 디자인 등 측면으로 진행하여야 한다(胡艺华.莫圣杨, 2007).

张明霞(2015)은 조형 특징, 자수 도안의 구성, 자수의 색채와 자수의 기법 다섯 측면으로 자수를 논하였다. 周乙陶(2011)은 무늬, 색채, 소재와 기법 등 측면으로 자수를 논하였다. 候天江(2016)은 묘족 자수의 가치를 분석하기 위해서 기법, 공예 특징, 무늬 함의 등의 내용을 통해 설명하였다.

선행 연구에 따라 자수의 조형적 특징을 분석하면, 분석 요소를 자수 색채, 자수 기법, 도안 구성 세 가지로 정리하였다. 연구는 자수 심미의식에 따라 사진을 선정하여 내용을 분석 정리해서 내용 분석의 방법은 <표 8>과 같다.

특히, 사진을 보면 동일 화면에서 여러 가지 무늬를 포함된 경우를 흔히 볼 수 있었다. 무늬의 종류에 따라 다양한 상징성을 갖춰서 같은 사진을 보면 여러 가지 심미의식을 느낀 적 있었다. 즉 본 연구는 자수의 심미의식에 따라 자수 사진에 뚜렷하게 표현된 심미의식 내용을 위주로 분석하였다.

<표 8> 사진 분석의 방법

순서		내용
1	분석 대상 선정	- 《묘족 복식 문화》에 나타나는 자수 사진
2	분석 요소 선정	- 도안 내용, 주요 기법, 주요 색채, 심미의식, 조형적 특성
3	사진 내용 분석	가.자수 사진의 도안 구성 및 심미의식 분석 나.자수의 색채 및 기법을 설명 다.자수의 조형적 특징 및 구도원리 분석
4	독특성 도출	- 전체 사진에 나타나는 도안의 심미의식과 조형적 특성의 내용 고찰을 통해 자수의 특수성을 도출

3) 묘족 자수의 심미의식에 따른 조형적 특성 분석

① 신비지미

가: 도안구성 및 심미의식

신비지미에 관한 자수 사진을 살펴보면, 가하, 직선, 용, 화초 무늬가 흔히 나타났다. 묘족 자수에서 기하 도안은 묘족의 역사 발전, 민족 문화, 종교 신앙과 관념 의식을 추상적으로 표현된 수단이고, 묘족의 예술 심미가치관을 체현되었다. 묘족은 자수에서 𠂇자 무늬를 흔히 사용하였고, 기하무늬, 回자 무늬, 𠂇자 무늬를 연속적으로 나타나면 화면에서 신비한 분위기를 조성할 수 있다(李明娟, 2014; 薛定衡, 1996). 또한, 묘족의 일부분 기하 도안과 문자 도안은 상징 의미를 갖는다. 예를 들어, 자수에 ‘◇, □, O, +, S, E, #, X, Z, 回, 凸’의 무늬가 흔히 나타나는데, ‘◇, □’은 토지를 상징하고, 凸은 집을 상징하고, Z은 강과 하천을 상징하였다. 묘족은 해, 달, 바람, 비, 산 등의 자연 만물을 숭배하여, 태양신 등의 신령이 초자연의 힘을 갖춘다고 생각하였다. 즉 자수에서는 태양에 관한 도안을 통해 자연의 신비한 힘을 표현되었다(龙慧敏, 2016).

<사진 1-1, 1-2, 1-5>에서는 기하 무늬를 확인 할 수 있다. <사진 1-1>은 중간 위치에 빨간색의 태양 무늬가 있고 옆에서 화초 무늬를 장식되었다. 화면에는 검은색과 빨간색의 𠂇자 무늬를 뚜렷하게 볼 수 있다. 묘족은 𠂇자 무늬가 태양을 의미하기 때문에 자연의 신비성을 표현할 수 있다고 생각하였다. 태양은 인간에게 따뜻한 느낌을 줄 수 있고 아름다운 미래를 상징하였다. 빈 공간에는 화초 무늬로 장식되었고, 화초 무늬와 태양 무늬의 조합이 대자연 신비한 힘을 상징하였다. 즉 묘족은 태양에 관한 도안을 통해 자연의 역량을 얻어서 민족의 발전에 공헌할 수 있다고 생각하였다. <사진 1-5>의 화면 위 부분에 凸의 기하 도안을 확인할 수 있는데 凸자 무늬는 집을 상징해서 귀속감을 갈망한 마음을 표현

하였다. 또한, 묘족 자수의 주제 중에서 역사 발전에 관한 주제는 흔히 나타났다. 묘족은 이주 과정에서 자수를 통해 민족의 이주 노선이나 생활 모습을 기록하였다. 화면에서 다양한 선의 조형과 기하 도안은 민족 역사, 종교와 생활을 반영되었다(张越琦, 董宝玲, 2012; 牟孝梅, 杨萍, 2010). 직선은 창장과 황하를 상징하고, 중간에서 나타난 기하무늬가 산림과 토지를 상징하였다. 직선과 기하 무늬의 조합은 묘족 선조가 산을 넘고 재를 넘어가는 어려운 과정을 암시하였고 민족의 신비성을 표현하였다(黄娟, 2016; 杨青香, 2009). <사진 1-2>는 직선과 기하 도안으로 구성되어있고, 좌우 양측 직선 라인을 확인할 수 있다. 직선 도안은 창장과 황하를 상징하고 중간에 있는 “◇, □” 기하 도안이 산림과 토지를 상징하였다. 즉 묘족은 이러한 도안의 조합을 통해 선조들이 산을 넘고 재를 넘어가는 어려운 이주 과정을 기록하는 동시에 민족의 비정한 역사를 암시하였다.

기하 도안 화면에서는 여백이 없고 복잡한 화면 구성이 비장한 민족 감정을 강조하였다. 또한, 연속적 무늬는 전체 화면에서 신비한 분위기를 조성하였다(孙鑫磊, 2017; 杨青香, 2009). 역사에 관한 도안은 묘족의 선조에 대한 존경하고 사모의 감정을 표현하였다(秦建星, 2016). 작품에서 <사진 1-1, 1-2, 1-5>에는 연속적 무늬를 확인할 수 있다. <사진 1-1>에는 사진에는 자수 도안이 연속적으로 나타난 것을 쉽게 확인할 수 있는데, 이것은 전체 화면에 신비한 분위기를 조성하였다. <사진 1-2>연속적 도안과 추상적 조형을 통해 자수의 신비한 분위기를 조성하였고 민족 선조를 존경한 마음을 표현하였다. <사진 1-5>에는 인물과 개구리의 조합 도안 옆에서는 연속적 기하 무늬가 나타나고, 묘족이 기이한 도안 조형을 통해 자연 신령의 신비성을 표현하였다.

묘족은 다양한 용무늬 조형을 통해 자연의 신비성을 표현하고 자연 신비한 힘을 갈망한 감정을 강조하였다(魏莉, 2014; 薛定衡, 1996). 자수 화면에는 용, 기하와 화초 도안을 함께 표현하면 대자연의 신비성을 체현하였다(龙慧敏, 2016; 蒙甘露, 1995; 周金娟, 吴卫, 2011). 자수 화면에서

기린, 나비, 용 등의 무늬와 어문, 화초의 기이한 조합은 대자연의 신비성을 체현하고 묘족의 무술 문화를 표현할 수 있다(蒙甘露, 1995; 陈婷, 2011; 秦建星, 2016; 赵臻, 2010). <사진 1-3>과 <사진 1-4>는 모두 용에 관한 도안을 표현하였고, 화초 무늬가 <사진 1-1, 1-3, 1-4, 1-5>에서 나타났다. <사진 1-1>은 화면의 사각 방형에 화초 무늬를 장식되었다. 자수 화면에는 용무늬가 나선형으로 나타나면 용의 역동감과 신비성을 표현하였다(苗延荣, 高洁, 2012). <사진 1-3>에 묘족은 용 두 마리와 물고기 두 마리를 자수하였고 용무늬를 나선형으로 크게 표현해서 물고기 무늬를 작게 표현하였다. 즉 묘족은 물고기가 용으로 변할 수 있다고 생각하였고 어문과 용무늬를 함께 자수해서 신령의 강대한 힘과 대자연의 신비성을 표현하였다(杨鹏国, 1993). 묘족은 용이 신비한 힘을 가지고, 하늘로 올라가고 땅속으로 들어갈 수 있는 능력이 있어서 자손의 미래를 지킬 수 있다고 생각하였다. 용은 상서로움을 상징하여 인류를 보호하고 자연 자원을 제공하여 다양한 능력을 갖추고 있어서 신비한 힘을 상징하였다(刘晓春, 2016; 威序, 罗丹, 2008; 龙慧敏, 2016). 또한, <사진 1-3>에는 물고기를 작게 자수하고 용무늬를 크게 표현해서 물고기가 용으로 진화한 과정을 강조하였다. 여성은 민족이 물고기처럼 강대한 힘을 갖춘 용으로 변하고 싶은 마음을 표현하였다. 민족은 비장한 역사에 따라 자연 신령의 힘을 갈망하여 자수에서 용과 물고기의 조합을 통해 신령의 힘과 자연의 신비성을 표현하였다. 여성은 개인의 상상력에 따라 용과 어문을 추상적으로 표현하였다. 여성은 용무늬를 자수했을 때 머리를 뚜렷하게 표현하지 않아서 용의 형태만 강조하였다. 여성은 작품에서 용과 꽃의 기이한 조합을 통해 신령과 자연의 신비감을 표현하였다. 즉 자수는 현실과 허상 사이를 연결할 수 있는 매개체로서 작품의 신비성을 표현하였다. <사진 1-4> 중간 위치에는 용머리를 보일 수 있고, 용의 몸과 빈 공간을 화초 무늬로 장식되었다. 사진에서 여성은 용머리를 자수했을 때 특히 치아 부위를 강조해서 용의 신비한 힘과 무서운 조형 특징을 표현하였다. 작품은 용의 몸을 뚜렷하게 표현하지 않아서 화초 무늬로 추상

적으로 장식되면서 신비감을 표현되었다. 또한, 용의 조형을 시각적으로 뚜렷하게 구분하지 못 해서, 기이한 도안 조합이 작품의 신비한 분위기를 조성되었다.

묘족 자수에는 인간의 얼굴과 동물 몸의 조합을 흔히 보게 되었고, 인류의 몸을 화초 무늬로 자수되거나 동물의 발을 대신 인류의 손을 표현한 적도 있었다. 기이한 자수 조형은 자연의 신비성을 체현되었다(楊青香, 2009; 薛定衡, 1996). 또한, 묘족은 인류와 동물의 자수 도안을 추상적으로 표현하면 자연의 신비성을 체현하는 동시에 대자연의 힘을 강조하였다(蒙甘露, 1995). <사진 1-3, 1-5>에는 어문, 개구리 등의 기타 무늬도 화면에서 나타났다. <사진 1-5>는 개구리, 인물, 나비, 말 등 다양한 무늬를 포함되었다. 화면 중간 위치에서 인류와 개구리의 조합 도안을 보게 되었다. 작품은 동물의 발 대신 인류의 손을 자수되었고, 묘족이 자연 신령의 신비한 힘을 갈망한 감정을 표현되었다. 묘족은 개구리와 인물 무늬를 서로 조합해서 무섭고 기이한 도안을 창조하였다. 즉 시각적으로 도안의 구성을 뚜렷하게 구분하지 못 해서 작품의 신비성을 느낄 수 있었다. 말 무늬는 이주 역사에 관한 도안이고 민족의 이주 과정을 암시하였다. 즉 묘족은 작품에서 민족의 비정한 이주 역사를 암시하는 동시에 자연 신령의 신비성을 강조하였고 자수의 신비지미를 표현하였다. 또한, 묘족은 자수에서 동물의 내장을 흔히 표현하였고, 내장이 생명력의 체현이고 신비한 힘을 가지고 있어서, 이러한 도안을 통해 민족의 안전을 지킬 수 있다고 생각하였다(徐安延, 2003; 李哲, 2009). <사진 1-5>에서 묘족은 모든 동물의 내장을 표시하고 자연 신령의 힘과 신비성을 강조하였다.

나: 색채 및 기법

일부분 묘족은 짙은 붉은색이 인류의 피를 대표하고, 선조의 영혼과 인류의 기원을 상징해서 신비성을 체현할 수 있다고 생각하였다(楊鵬国, 1993). 블랙은 묘족 문화에서 신비함과 엄숙함을 상징하였다. 묘족은 블랙, 빨간색과 화이트의 조합을 통해 신령의 신비한 힘을 표현하는 동시

에 민족의 신비성을 강조하였다(黄娟, 2016). 자수의 색채를 살펴보면, <사진 1-1, 1-2, 1-3, 1-5>에서는 빨간색, 블랙과 화이트의 조합을 운용하였다. 자수의 기법을 살펴보면 여성은 동일한 기법을 사용하지 않아서 사진의 순서에 따라 평수, 도화, 포첩수, 추수와 타자수의 기법을 사용하였다.

다. 조형적 특징 및 구도원리

신비지미의 사진에 의해 조형적 특징을 살펴보면 역량성과 줄치성의 조형적 형식을 흔히 볼 수 있었다. 예를 들어 <사진 1-1, 1-3, 1-4, 1-5>는 역량성을 보게 되는데 <사진 1-2, 1-4, 1-5>가 줄치성을 표현되었다. <사진 1-1>은 강대한 힘을 상징하는 태양 을안을 통해 자수의 역량성을 표현되었고, <사진 1-3, 1-4>는 기이한 용의 조형을 통해 역량성을 표현하였다. <사진 1-5>는 기이한 개구리의 조형을 통해 자연 신령의 신비한 역량을 강조하였다. 또한, <사진 1-4, 1-5>는 자연 신령의 무서움을 강조하면서 영려성의 조형적 특징을 보게 되었다. <사진 1-2, 1-4, 1-5>는 순진하고 귀여운 조형을 보게 되면서 줄치성을 체현되었다. <사진 1-3>은 생식력을 상징하는 어문 도안이 나타나서 음유성도 체현되었다. 구도원리를 살펴보면, <사진 1-1, 1-2, 1-3, 1-5>는 전체 화면에서 도안의 대칭 효과와 색채의 대비 효과를 보일 수 있다. 묘족은 개인의 상상력에 따라 도안을 창조해서 자연물의 실루엣을 표현하였고 대칭 및 대비와 직각 및 유추의 구도원리를 체현하였다. <사진 1-3, 1-4>는 용의 조형을 표현하였는데 용의 비례를 무시하여 상상력에 따라 용무늬를 창조하였다. 즉 단순 및 소박의 구도원리를 확인할 수 있다. <사진 1-2, 1-5>에서는 연속적 기하 도안이 나타나서 리듬 및 운율의 구도원리도 확인할 수 있다.

② 자유지미

가. 도안구성 및 심미의식

묘족은 자수에 인물 무늬와 동식물 무늬를 표현했을 때 고정적 형식이

없고 개인의 상상력에 따라 다양한 도안을 창조하였다. 묘족은 자수에서 역사 전설을 흔히 표현하였고 민족의 기원을 기록하는 동시에 자유자재의 창작 방식을 표현하였다(周金娟, 吴卫, 2011). 묘족 자수는 개인의 상상력에 따라 표현 기법과 표현 효과의 차이가 존재하였다. 작품을 통해 묘족 낭만, 자유의 사유 방식을 발견하였다(薛定衡, 1996; 尹红, 2005). 묘족은 자수 화면에서 나비 무늬에게 인간의 얼굴을 자수하거나, 인물 무늬에게 새의 날개를 추가하거나 용과 물고기를 서로 조합한 조형도 있었다(蒙甘露, 1995). 자유지미에 관한 자수 사진을 살펴보면, 나비, 화초, 용 무늬가 흔히 나타났다. 예를 들어, <사진 2-1, 2-2, 2-4, 2-5>에는 나비 조형을 보게 되었다. 묘족은 사상의 자유와 개인의 창조력을 중시하였고, 개인의 감정을 자수에 기탁하여 자수를 통해 낙관과 유머러스한 민족정신을 표현해서 독특한 민족 예술 형식을 형성하였다(卢琳, 2009; 苗延荣, 高洁, 2012). <사진 2-1>에는 나비를 크게 자수하면서 다른 도안 조형을 작게 표현하였다. 묘족은 나비의 강대한 힘을 강조하고 싶어서 나비를 표현했을 때 나비와 종묘의 실제 크기를 무시하여 동물 도안을 크게 표현하였다. <사진 2-2>에는 빈 공간에서 나비 무늬를 작게 장식되며, <사진 2-4> 물고기 머리에 나비 촉각처럼의 기하 도안이 있고, 묘족이 개인의 상상력에 따라 물고기 조형을 창조해서 개인의 자유사상과 유쾌한 민족 분위기를 표현하였다. <사진 2-5>에는 아래 오른쪽에 나비를 자수되었다. 또한, 묘족은 자수에서 여백의 장식 효과를 강조하지 않아서 나비 무늬를 주체 도안으로서 표현했을 때 옆에서 흔히 다양한 화초를 장식하였다. 즉 여성은 풍부한 자수 화면은 유쾌와 자유의 민족 분위기를 체현할 수 있다고 생각하였다(刘玮, 吴智慧, 2016). 예를 들어, <사진 2-1>에 묘족은 나비 윤곽선 옆에서 다양한 기하 도안을 장식하면서 개인의 창조력과 자수의 자유지미를 표현하였다.

물고기, 화초 무늬는 자손 번성을 상징하였다. 묘족은 개인의 상상력에 따라 창의적 물고기와 화초 무늬를 디자인하여 개인의 자유사상을 체현하는 동시에 작품 유쾌한 분위기를 조성하였다(黄娟, 2016; 薛定衡,

1996; 龙玉良, 2011). 또한, 묘족 자수에서는 무늬 크기의 대비를 통해 화면의 역동감을 표현하였다(蒙甘露, 1995). 화초 무늬는 모든 작품에서 보게 되었는데 <사진 2-2, 2-3, 2-4>의 빈 공간에 대부분 장식되었다.

묘족은 용무늬나 새 무늬를 표현했을 때 동물의 구체적 특징을 강조하지 않아서 실루엣만 자수하였고, 동물 몸에서 화초 무늬나 기이한 도안을 추가한 경우도 있었다. 화면에서는 자유와 순진의 사상의식을 보게 되었다(薛定衡, 1996). 묘족은 용무늬의 역동감을 중시해서, 역동감이 강한 도안이 민족의 자유의식과 활력을 체현할 수 있다(苗延荣, 高洁, 2012). <사진 2-3, 2-4>에는 용의 형태를 추상적으로 보일 수 있다. 용무늬에서는 몸이 두 개를 자수하였는데 머리 한 개만 장식되는 것을 흔히 보일 수 있다. 즉 도안의 창의적 디자인은 자유의 생활과 아름다운 미래를 추구한 감정을 표현하였다(肖慧芬, 2011). 예를 들어, <사진 2-3, 2-4, 2-5>에는 다양한 용무늬 조형을 표현하였다. <사진 2-3>에서 작품은 용의 몸이 두 개를 자수되었는데 머리 하나만 장식되며 용머리에 새의 날개를 추가되고 위에서 화초 무늬로 장식되었다. <사진 2-4>는 중간 위치에 용무늬가 하나 있고 옆에서 다른 조형의 용무늬를 자수되었는데 <사진 2-5>가 나비 옆에서 용무늬 하나를 자수되었다. 즉 작품은 여성의 상상력, 순진함과 자유자재의 사상의식을 표현하였다. 또한, 묘족 자수에는 용무늬와 꽃무늬를 함께 표현된 조형을 흔히 보일 수 있다. 묘족은 용의 머리나 꼬리 등의 부위를 꽃무늬로 장식해서 다양한 스타일을 창조하였고, 화면에서 자유와 유쾌한 분위기를 조성하였다(周金娟, 吴卫, 2011; 阿么, 2003). 예를 들어, <사진 2-4>에서 여성은 용의 몸에서 화초 무늬를 추가하고 용의 눈을 화이트로 표현해서 개인 순진함을 표현하는 동시에 작품 자유하고 유쾌한 분위기를 조성하였다. 묘족은 다양한 용의 조형을 표현하였는데 도안의 크기와 위치를 중시하지 않아서 자유의 사상관념을 표현하였다.

묘족은 과장한 표현 기법을 좋아한다. 예를 들어, 묘족은 종묘와 강영에 관한 무늬를 표현했을 때 다양한 동물, 화초 무늬를 동일 화면에서

함께 장식하였는데 도안의 투시 효과를 강조하지 않아서 평면의 구도 특징과 자유의 정신의식을 표현하였다(陈艺方, 龙英, 2007; 李哲, 2009). 또한, 자수에서는 종묘와 인물의 조합 도안을 흔히 보게 되었다. 종묘 도안 중앙에 있는 인물은 지혜와 용감함을 상징하였던 묘족의 선조 강영이다(苗绣艺术, p48). 예를 들어, <사진 2-1, 2-4>에는 한족 문화에 관한 종묘의 도안도 있고, 종묘 안에서 강영의 조형을 보일 수 있다. <사진 2-1> 여성은 자수에서 종묘와 강영 무늬의 투시 효과를 강조하지 않아서 개인의 상상력에 따라 자유롭게 표현하였다. <사진 2-4>에는 종묘와 강영의 도안이 화면 위에서 나타났는데 옆에서 용무늬를 에워싸서 표현되었다. 즉 작품은 도안의 조합에 대한 일정한 규칙이 없고, 도안의 위치와 투시 효과를 중시하지 않아서 개인의 상상에 따라 자유롭게 표현되었다.

묘족은 동물의 팔을 표현했을 때 화면에서 흔히 네팔을 함께 자수하여, 시각적 투시 효과를 표현하지 않아서 자유자재의 사상의식을 체현하였다. 야수 조형은 여성의 자유의식과 순진한 품격을 체현하였다. 이러한 추상적인 도안과 창의적 조합은 묘족 풍부한 상상력을 표현하는 동시에 민족 자유와 유쾌의 사상관념을 표현하였다(威序, 罗丹, 2008; 许世虎, 易艳玲, 2008). 묘족은 유쾌와 자유의 심미의식에 따라 자수에서 동물의 옆 보습을 표현하였는데 머리에 눈을 두 개 자수하였다. 즉 이러한 표현 방식을 통해 개인 순진한 품격과 민족의 자유사상을 표현하였다(蒙甘露, 1995). 예를 들어, 네 다리는 모두 소발굽을 하고 있으면 이것은 기린의 조형이다. 전체 자수 작품에는 야수, 기하 도안, 어문과 기린의 조형을 보일 수 있다. 예를 들어, <사진 2-5>에는 기린과 새의 조형이 자수되었는데 <사진 2-2, 2-4>에는 동물의 옆 보습을 보일 수 있다. 묘족은 <사진 2-2>에서 도안의 투시 효과를 중시하지 않아서 야수의 옆 보습을 자수하였는데, 머리에서 눈 두 개를 장식하였고 네 다리를 함께 표현하면서 개인의 풍부한 상상력을 체현하였다. 즉 자수는 개인의 아름다운 희망을 표현하는 동시에 유쾌한 분위기와 자유의 사상의식을 체현되었다.

또한, 화면에는 야수, 소각과 기한 무늬를 보일 수 있다. 또한, <사진 2-4>에서 여성은 용의 옆 모습을 자수하였는데 머리에서 눈을 두 개를 표현하였고, 빈 공간에서 어문의 조형을 장식하였다.

묘족 자수에서는 날개의 조형을 흔히 보일 수 있는데, 새뿐만 아니라 다른 동물의 머리나 몸을 장식된 경우도 있다. 다양한 날개의 조형은 묘족 풍부한 상상력과 자유자재의 사상의식을 체현하였다(杨青香, 2008). 또한, 묘족은 나뭇잎 무늬가 복과 장수를 상징하였다고 생각하였다(孙鑫磊, 2017). 즉 <사진 2-2, 2-3>에서는 날개에 관한 도안을 보일 수 있다. <사진 2-2>에서 여성은 야수 무늬를 위주로 표현하였고 귀여운 야수 조형을 창조하였다. 자수는 야수의 몸에서 날개를 표현하였고 머리에서 나뭇잎 형태의 양귀를 장식하였다. 묘족은 새의 날개에서 귀여운 화초 무늬로 장식하였고 여성의 창조력과 자유의식을 강조하였다. <사진 2-3>에서 여성은 일정한 기법과 구도 규칙을 준수하지 않아서 용머리에서 새 날개와 화초 무늬를 자유스럽게 표현하였다.

묘족은 새, 나비 등 무늬가 인류의 기원과 긴밀한 관계를 가지고, 용 무늬가 강한 힘을 갖춘다고 생각하였다. 즉 나비, 새와 용 등 다양한 화초 무늬의 조합을 통해 선조와 자연의 힘을 얻고 자유의 생활과 행복한 미래를 기원하였다(尹红, 2005; 刘晓春, 2016). 묘족은 자수에서 기린, 용, 나비, 새 등 다양한 동물 조형을 함께 자수하였는데 도안의 위치나 실제 크기를 강조하지 않고 개인의 선호에 따라 자유스럽게 표현하였다(周金娟, 吴卫, 2011; 杨青香, 2009). 예를 들어, <사진 2-3, 2-5>에는 도안 조합의 표현 방식을 보일 수 있다. <사진 2-3>에서 여성은 용과 나비의 조합을 통해 창의적 조형을 디자인하였다. <사진 2-5>는 나비, 새, 용, 기린 등의 조합을 통해 묘족 자유자재의 창작사상을 표현되었다. 기린은 고대 전설에서 야수의 동물 조형이고 상서로움을 상징하는 동시에 선량의 품성을 갖춘다. 새와 용무늬는 강대한 힘을 상징하여 나비가 모성 숭배에 관한 도안이다. 자수에서 다양한 동물 조형을 통해 개인의 아름다운 희망을 전달하는 동시에 자유자재의 사상의식을 표현하였다.

나: 색채 및 기법

자수의 색채를 살펴보면, 여성은 검은색의 바탕색을 흔히 사용하였다. 묘족은 파란색이나 검은색 바탕에서 흔히 화이트, 노란색과 보라색 등의 대비 색채를 사용해서 자수하였고, 화면의 자유와 유쾌한 분위기를 강조하였다(尹丹蕊, 柴颂华, 2016). 예를 들어, <사진 2-2, 2-3, 2-4>는 차가운 색조의 바탕을 사용되었다. <사진 2-2>는 검은색 바탕을 사용되었고, <사진 2-3>는 보라색 바탕을 운용되었다. <사진 2-4>는 파란색 바탕에 노란색과 보라색을 사용되었고, 시각적으로 조화로운 분위기를 조성되었다. 자수 색채는 주로 빨간색, 파란색과 보라색을 장식되었고, 노란색과 녹색도 가끔 사용되었다. 예를 들어, <사진 2-1, 2-2, 2-3, 2-5>에는 빨간색, 파란색과 보라색을 보이는 동시에 <사진 2-1, 2-4>에는 노란색을 장식하고, <사진 2-3, 2-4>에는 녹색을 사용하였다. 묘족은 빨간색 바탕에 흔히 파란색 등의 차가운 색조로 장식하여, 대비 색채를 통해 화면의 조화로운 효과를 강조하였다. 자수에는 빨간색과 파란색을 위주로 장식하면 옆에 노란색이나 초록색을 흔히 사용되었다. 자수는 색채의 대비 효과를 통해 유쾌하고 흥가분한 분위기를 조성하였다. 또한, 한색과 난색의 대비 조합은 유쾌와 자유의 시각효과를 만들 수 있다(朱熙, 2012; 尹丹蕊, 柴颂华, 2016; 杨子爱, 2015; 陈艺方, 龙英, 2007). 자수에서 대비색의 사용은 민족의 생명력과 창조성을 체현할 수 있다고 생각하였다(杨鵬国, 1993). 예를 들어, <사진 2-1, 2-4>에는 대비 효과를 뚜렷하게 보게 되었다. <사진 2-1>은 빨간색 바탕에서 파란색과 노란색 위주로 자수하였다. 한색과 난색의 조합은 조화로운 시각 효과를 형성하였다. <사진 2-4>에는 노란색, 녹색과 파란색, 보라색의 대비 효과를 보게 되었다. 묘족은 빨간색, 노란색 등 시각효과 강한 색채를 통해 작품의 유쾌한 분위기를 조성하였다(蒙甘露, 1995; 李明娟, 2014; 龙玉良, 2011; 尹丹蕊, 柴颂华, 2016; 王瑛瑛, 2011; 威序, 罗丹, 2008). 묘족은 빨간색이 민족의 생명력과 상서로움을 상징해서 낙과, 유쾌한 민족정신을 체현할 수 있다고 생각하였다(薛定衡, 1996; 尹丹蕊, 柴颂华, 2016). 예를 들어, <사진 2-2,

2-5>에서는 빨간색을 대량 사용하였다. <사진 2-2>에서 작품은 빨간색을 주색으로 사용되었다. <사진 2-5>에서 묘족은 다양한 동물무늬의 위치와 크기를 중시하지 않고 개인의 상상력에 따라 도안을 배치하여 빨간색을 주색으로 사용하면서 민족 자유자재의 사상의식을 표현하였다. 자수의 기법은 <사진 2-1, 2-4>에서 쇄수의 기법을 사용하였고, <사진 2-2, 2-3, 2-5>에는 파선수, 반수와 평수의 기법을 사용하였다.

다: 조형적 특징 및 구도원리

자유지미에서 조형적 특징을 살펴보면, 자수 사진에는 나비, 야수, 용, 기린 등의 도안을 통해 자연 신령의 역량을 표현하였고, 개인의 상상력에 따라 귀여운 동물 조형을 창조하면 역량성과 줄치성의 조형적 특징을 흔히 볼 수 있었다. 또한, <사진 2-1>에는 나비를 크게 표현해서 음유성을 체현되는 동시에 <사진 2-2>에는 귀여운 장식 기법을 사용해서 도안의 무서운 정도를 감소해서 영려성을 체현하였다. 여성은 도안의 비례와 장식 기법을 중시하지 않고 다양한 자수 도안을 통해 자연물을 모방하여 동식물의 실루엣을 표현하였다. 즉 전체 작품은 단순 및 소박과 직각 및 유추의 구도원리를 체현되었다. 또한, <사진 2-2, 2-4와 2-5>에는 여러 가지 장식 요소를 사용하고 화면에서 여백이 없어서 복잡 및 변화의 구도원리를 체현하였고 <사진 2-1>에는 대칭 및 대비의 구도원리도 확인할 수 있다.

③ 융합지미

묘족은 인류와 자연의 조화로운 관계를 중시하고 자연물을 숭배하여 자수 도안의 상징성을 강조하는 동시에 자수를 통해 인류와 자연 서로 융합된 사상의식을 체현하였다. 묘족은 만물융합의 사상의식을 숭상하여, 동식물의 영혼과 인류의 영혼 서로 전환할 수 있다고 생각하였다(肖慧芬, 2011).

가: 도안구성 및 심미의식

전체 사진에는 나비, 화초, 용과 새의 조형을 흔히 보게 되었다. 묘족은 자연 만물이 서로 전환할 수 있는 관계이고, 인류와 자연 만물의 융합을 통해 대자연의 힘을 얻을 수 있다고 생각하였다(蒙甘露, 1995).

묘족은 개인 창조했던 자수 도안이 초자연의 힘을 갖춘다고 생각하였고, 동식물 무늬를 함께 표현된 형식이 민족의 생명력을 상징하였다(秦建星, 2014).

묘족은 나비가 인간 만물을 창조하였고 선조 숭배와 생식 숭배의 민족 사상을 대표해서 인류와 같은 영혼을 갖춘다고 생각하였다(王瑛瑛, 2011; 魏莉, 2014). 예를 들어, <사진 3-2, 3-3, 3-5>에는 나비 도안이 있는데, <사진3-2>가 나비의 윤곽선을 자수하여 안에서 화초 무늬를 채워서 중간 위치에 인물 무늬를 장식하였다. 여성은 나비 무늬와 화초 무늬의 조합을 통해 인류와 자연의 조화로운 관계를 강조해서 모성 숭배의 사상의식을 표현하였다.

묘족은 만물융합의 사상관념을 숭상해서 자수에서 나비나 물고기 등의 동식물 무늬를 통해 민족 토템 사상, 민족의 기원과 생명의 가치를 표현하였다(牟孝梅, 杨萍, 2010; 黄娟, 2015). 즉 묘족은 자수에서 나비 무늬를 중간 위치에 놓고 옆에서 화초 무늬나 기하 무늬로 장식하였고, 자연과 신령을 서로 융합된 사상의식을 체현하였다(刘晓春, 2016; 秦建星, 2014). <사진 3-2, 3-3>에는 나비와 화초 무늬를 함께 표현하였다. <사진 3-2>에서 식물 화초와 나비는 강한 생식력을 상징해서 여성이 화초와 나비의 융합을 통해 민족의 부강을 기원하였다. 즉 자수 도안은 모성 숭배의 사상의식을 체현하였다. <사진 3-3>에서 여성은 나비의 윤곽선을 자수하여 안에서 화초 무늬로 장식하였는데 <사진 3-2>와 비교하면 중간 부분에 인물 무늬를 보일 수 없다. 즉 두 작품은 도안의 구성에서 차이점이 존재한 것을 발견하였다. <사진 3-3>은 <사진 3-2>보다 더 섬세하게 표현하고, 전체 화면이 자손 반성의 희망을 체현하는 동시에 동식물 서로 융합된 사상의식을 강조하였다. 나비는 선조 숭배, 생식 숭배와 모성 숭배

에 관한 도안이고, 나비 무늬와 화초 무늬의 조합은 자연과 신령의 융합을 상징하였다. <사진 3-3>과 <사진 3-2>의 대비를 통해 묘족은 비슷한 도안을 표현할 때 개인의 상상력에 따라 무늬를 자수할 수 있다. 묘족은 도안의 구성에서 차이점이 존재하지만 도안의 상징적 의미와 내재적 함의가 비슷하게 표현하였다.

묘족은 자수에서 인격화의 표현방식을 통해 만물융합의 사상의식을 강조하였고, 개인의 생활과 자연 만물을 서로 연결해서 선조 숭배와 신령 숭배의 사상관념을 표현하였다. 인류와 동식물 도안의 조합은 민족의 안전을 지킬 수 있다고 생각하였다(龙慧敏, 2016; 尹红, 2005). 예컨대 묘족은 용무늬를 표현했을 때 용의 머리를 대신 인간의 얼굴을 자수하였다. 묘족은 인류와 동물의 융합을 통해 바람이 고르고 비가 적당하게 내리는 희망을 표현하였다(蒙甘露, 1995). 도안은 인류, 신령과 자연의 융합을 상징하였다(陈艺方, 龙英, 2007). 예를 들어, <사진 3-1>과 <사진 3-5>에는 용무늬를 보일 수 있고, <사진 3-1>에 여성은 소와 용의 조합 도안을 표현하였는데 용의 머리 대신 인간의 얼굴을 자수하고, 용머리에서 나비의 날개 두 개를 장식하며 소각과 양귀도 부착하였다. 이를 통해 여성은 인류와 자연의 융합을 강조해서 만물융합의 사상관념을 표현하는 동시에 아름다운 미래를 기대한 마음을 표현하고자 했음을 확인할 수 있다. 또한, 묘족은 닭 무늬를 새 무늬의 일종으로 간주하였다. 새 무늬는 강대한 힘을 상징하고 어문이 여성의 생식력을 상징하는데 새와 물고기의 조합을 통해 신령 숭배, 모성 숭배와 생식숭배의 사상의식을 표현하였다. 또한, 묘족 자수에서는 원형의 기하 도안을 흔히 보일 수 있다. 묘족은 원형 기하 도안 안에서 화초 무늬를 장식해서 지구를 상징하였다고 생각하였다(刘晓春, 2016; 齐海红, 宋晶, 李甜, 2016). 묘족은 자연과 신령의 융합을 중시하여 자수에 새 무늬, 나비 무늬, 물고기 무늬, 용무늬 등 다양한 무늬를 조합하면서 자연과 신령의 융합지미를 강조하였다(苗延荣, 高洁, 2012; 尹红, 2005). 예를 들어, <사진 3-5>는 중간 위치에 지구와 대자연의 상징하였던 원형 기하 도안을 자수하였고, 옆에서 닭(새), 나비,

물고기, 용무늬를 장식하였다. 묘족은 인물, 용, 나비 등의 동식물 도안을 순진하게 자수하여 도안 순서와 위치를 중시하지 않아서 만물 평등의 민족사상을 표현하였다(刘玮, 吴智慧, 2016; 牟孝梅, 杨萍, 2010). <사진 3-5>에서 나비, 어문, 닭 도안은 강한 생식력을 상징하여 용무늬가 강대한 힘을 대표하였다. 자수에서는 용, 닭, 물고기의 위치와 순서를 중시하지 않고 다양한 도안을 섞어서 표현하면 만물융합의 사상의식을 표현하였다.

한족 문화 중에 있는 종묘 도안도 묘족 자수에 흔히 나타났다(张越琦, 董宝玲, 2012). 예를 들어, <사진 3-4> 화면 위에는 어문과 화초 무늬를 연속적으로 자수되며 아래에 새 무늬와 종묘 도안을 장식하였다. 즉 작품은 한족과 소수 민족 문화의 융합을 체현하였다.

<사진 3-1, 3-4, 3-5>에는 음양결합의 표현 특징을 보일 수 있다. 묘족은 음양결합의 사상관념을 추구하여, 자수에서 동식물의 융합을 통해 자수의 융합지미를 표현하였다(苗延荣, 高洁, 2012). 묘족은 새와 용이 인류기원에 공헌하고 생명을 상징하였다고 생각하였다. 즉 새와 용은 ‘남성미’를 표현하는 동시에 음양오행에서 “양”의 의미를 갖는다. 또한, 나비, 물고기, 개구리 등의 도안은 강한 생식력을 가지고 자손 번성을 상징해서 모성 숭배의 민족의식을 체현하였다. 물고기는 물에 살아서 “음”을 상징하며 새가 하늘에 살아서 “양”을 상징해서, 새와 물고기의 조합이 음양결합과 천지융합(天地融合)의 사상의식을 체현되었다. 또한, 자수에서는 새 무늬가 남성을 상징하여 어문이 여성을 상징해서, 새와 어문의 조합이 자손 번성의 사상관념을 표현하였다(刘晓春, 2016; 陈婷, 2011; 许世虎, 易艳玲, 2008; 黄娟, 2015). 예를 들어, <사진 3-1>에서 용과 나비의 조합이 음양융합의 사상관념을 체현되었다. 또한, 일부분 묘족은 소와 용을 같은 동물 조형이라고 생각하고 동물의 힘이 서로 전환할 수 있다고 생각하였다. 즉 소, 용과 나비 등의 동물을 서로 연결된 무늬는 만물 융합의 사상의식을 체현하였다(尹红, 2005). 묘족 자수에서는 소와 용의 조합을 흔히 보일 수 있다. 소는 땅에 살고, 용이 하늘에 살았다. 즉 묘

죽은 용의 지위가 소보다 높다고 생각해서 이러한 도안의 구성을 통해 하늘과 땅, 인류와 자연의 융합을 표현하였다(陈婷, 2011). <사진 3-1, 3-4, 3-5>에는 이러한 표현 특징을 확인할 수 있다. 예를 들어 <사진 3-1>에서 묘족은 용과 소의 조합을 통해 만물융합의 사상의식을 강조하였다. <사진 3-4>에서 묘족은 새가 음양오행에서 ‘양’을 상징해서 만물 기원에 공헌한다고 생각하였다. 또한, 새는 하늘에서 살고 물고기가 물에서 사는데, 새와 물고기의 조합은 만물융합과 천지융합의 사상관념을 표현하였다. <사진 3-5>에서 묘족은 자수를 표현했을 때 용을 물고기 옆에 장식하였다. 이러한 표현 방식을 통해 하늘과 땅의 융합을 강조하였다(尹红, 2005). 묘족은 동식물 무늬를 표현했을 때 흔히 인물 무늬와 함께 자수하였다. 이러한 도안은 인류와 동식물의 영혼을 서로 융합된 사상의식을 강조하고 만물유령과 자연 존경의 민족 사상을 체현하였다(李明娟, 2014). 예를 들어, <사진 3-2>에서 여성은 인류 무늬를 화면 중간 위치에 자수하고 인류와 나비 무늬의 조합을 통해 자손 번성의 희망을 표현하였다.

나: 색채 및 기법

전체 작품에서는 파란색과 검은색 바탕색을 흔히 사용되었고, <사진 3-1, 3-4, 3-5>는 검은색 바탕색을 사용되었는데 <사진 3-2>와 <사진 3-3>은 파란색 바탕색을 사용되었다. 묘족은 모성 숭배와 신령 숭배의 민족 사상이 있고, 자수를 표현했을 때 자연계에 있는 파란색, 녹색 등의 자연 색채를 흔히 사용하였다. 즉 이러한 표현 방식은 자연과 융합된 사상관념을 체현하였다(黄娟, 2015). 예를 들어, <사진 3-2, 3-3>에는 파란색 녹색 등 자연의 색채를 위주로 사용하였고 인류와 자연의 융합 관계를 강조하였다. <사진 3-5> 작품에는 검은색, 파란색 등의 대자연의 색채를 사용해서 조화로운 시각 효과를 표현하면서 자연 만물 서로 융합된 사상의식을 체현하였다. 또한, 자수의 색채를 살펴보면 빨간색, 파란색, 보라색과 녹색이 흔히 사용되었다. 묘족은 초록색과 빨간색은 생명을 상징할 수 있는 색깔이라고 생각하였다(尹红, 2005). 예를 들어 <사진

3-1, 3-4, 3-5>에는 빨간색과 파란색을 보이고 <사진 3-2, 3-3>에는 녹색과 보라색을 보일 수 있다. <사진 3-1>에는 노란색과 핑크색도 사용하였다. <사진 3-4>에서 여성은 빨간색을 통해 강한 생명력을 갈망한 감정을 표현하였다. 자수의 기법에서 여성은 <사진 3-1, 3-2>에서 채수 기법을 사용하였는데 <사진 3-3>에서 추수와 포첩수를 착용하여 <사진 3-4>와 <사진 3-5>에서 파선수와 퇴화수를 운용하였다.

다: 조형적 특징 및 구도원리

융합지미에서 조형적 특징을 살펴보면 음유성과 줄치성의 조형적 특성을 대부분 볼 수 있었다. 전체 사진에서는 나비와 어문에 관한 조형이 나타났다. 묘족은 모성 숭배의 사상의식을 강조하였다. 화초, 물고기와 나비 무늬는 음양오해 중에서 ‘음’의 특성을 상징하였다. 즉 작품에서 음유성을 확인할 수 있다. <사진 3-1, 3-2, 3-4, 3-5>는 귀엽고 순진한 조형 특징을 통해 줄치성을 표현되었는데, <사진 3-1>에는 용과 소 무늬를 통해 자연의 힘을 강조해서 역량성도 표현하였다. 또한 묘족은 전체 작품에서 동식물의 비례를 무시하고 도안의 실루엣을 강조해서 단순 및 소박, 직각 및 유추의 구도원리를 표현하였다. 그리고 <사진 3-1>에는 대칭 및 대비의 구도원리도 보일 수 있다.

④ 본성지미

묘족은 어려운 생활환경에서 민족의 생명력을 유지하기 위해 고통과 어려움을 참고 견딘 민족 품격을 숭상하였다. 강인한 품격은 묘족 진, 선, 미, 의식의 체현이라고 할 수 있다(朱慧珍, 1987). 묘족은 흔히 다양한 인물 무늬를 통해 선량, 단결과 사랑의 아름다운 품성을 표현하였다(张越琦, 董宝玲, 2012; 黄娟, 2016; 肖慧芬, 2011)). 묘족은 자수에서 위치와 공간의 제한이 없고 인물과 동물 도안을 같은 화면에서 함께 표현하면 민족 단결과 부강을 기원하였다(龙慧敏, 2016). 인물 도안은 인간 본성에 관한 도안이고, 묘족이 인물과 동물 도안을 통해 상서로움과 부귀

를 갈망한 감정을 표현하였다(周金娟, 吳詒, 2011). 즉 본성지미의 심미의식을 논하면, 묘족 진, 선, 미의 민족 사상을 고려하여 단결, 근로, 선량을 체현된 작품을 위주로 분석하였다.

가. 도안구성 및 심미의식

본성지미에 관한 자수의 도안 조형을 살펴보면, 인물, 나비와 새 무늬를 흔히 볼 수 있는데 인물 조형이 모든 사진에서 나타났다. 작품에는 용무늬, 기하 무늬와 야수 무늬도 보일 수 있다. <사진 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5>에는 인물 무늬를 보이고, <사진 4-1, 4-4>에는 인물, 나비, 새 등 도안의 조합을 보일 수 있다. 묘족은 자수에서 대칭의 표현 기법을 흔히 사용하였다. 대부분 인물 무늬는 화면의 중앙 부위에 있고 옆에서 화초 무늬나 동물무늬로 장식되었다. 묘족은 이러한 구도 특징을 통해 선조의 비호, 자손 반성, 민족 부강 및 대자연과 서로 의지한 아름다운 희망을 표현하였다(阿么, 2003). 자수는 인류와 자연의 조화로운 관계를 표현하여 민족 진, 선, 미의 인간 품성을 체현하였다(杨子爱, 2015). 예를 들어, <사진 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5> 모든 작품에는 인물과 동식물의 조합을 확인할 수 있다. <사진 4-1, 4-3, 4-4>에서는 나비에 관한 무늬를 보일 수 있다. 예를 들어, <사진 4-1>에는 위에 새 무늬가 좌우 양측에 있고, 나비 무늬가 중간 위치에 놓고, 빈 공간에서 인물 무늬를 채워졌다. 화면 중간 위치에는 화초 무늬를 장식하였는데, 무늬의 형태를 나비처럼 보일 수 있다. 작품 아래서는 새 무늬, 인물 무늬와 나비 무늬 외에 작은 용무늬도 장식되었다. 여성은 화면에서 다양한 동물무늬와 인물 무늬를 함께 자수하여, 풍년을 기원한 감정을 표현하고 개인 아름다운 기대를 전달하였다. 자수에서는 인물 무늬 옆에서 동물무늬로 장식되었다. 즉 묘족은 자연의 강대한 힘을 빌려서 인간을 보호하여 민족의 부강을 기원하였다(王瑛瑛, 2011). <사진 4-3> 인물 무늬, 나비 무늬와 기하 무늬를 자수하였다. 묘족이 대인과 아이 옆에서 나비를 자수하였는데 나비가 인물 무늬보다 크게 표현하였다. 즉 묘족은 선조의 힘을 얻어서 아이를 보호하여 자손 반성을 기원하였다(王瑛瑛, 2011). <사진 4-4>에서

묘족은 인물 무늬 옆에 동식물과 나비 무늬를 장식하면 자손 번성의 희망을 표현하였다. 묘족은 인물 도안 옆에서 기하 무늬를 장식하였는데 전체 실루엣을 나비처럼 디자인하였다. 즉 묘족은 생식력을 상징하였던 다양한 나비 도안을 통해 민족의 부강을 실현할 수 있다고 생각해서 진, 선, 미의 인간 본성을 강조하였다. 또한, <사진 4-4>에는 작품 중간 위치에서 나비를 자수하였고 나비 위에서 새와 작은 나비 무늬를 장식하였다. 화면에서는 큰 나비 아래서 인물 무늬를 장식하였는데 빈 공간에서 기하 무늬를 자수하였다. 여성은 새 무늬 머리에 소각 두 개를 장식하였고 소각에 관한 각의 조형을 통해 근로의 민족 본성을 강조하였다. 소에 관한 조형은 묘족 근로와 선량의 민족 사상을 표현하였다(薛定衡, 1996).

묘족 자수에서는 대인과 아이를 함께 표현되는 도안을 흔히 보일 수 있다. 인물 무늬 옆에서 동식물 무늬를 자수해서 자연의 힘을 얻어서 자손을 보호해서 인간 사랑의 본성을 강조하였다(周金娟, 吴卫, 2011). 또한, 여성은 어린이 도안을 자수할 때 흔히 옆에서 동식물 무늬로 장식하였다. 이러한 도안을 통해 어머니는 아이를 보호하고 싶어서 자연의 힘을 빌릴 수 있다고 생각하였다(陈艺方, 龙英, 2007). 즉 <사진 4-1, 4-3, 4-5>에서 대인과 어린이에 관한 도안을 보일 수 있다. 묘족 아동복과 전통 복식에서는 대인, 어린이, 나비, 새 등의 다양한 도안을 함께 자수할 경우가 흔히 나타난다. 예를 들어, <사진 4-1>에서 여성은 나비, 용, 새, 인물, 화초 등 풍부한 자수 도안을 통해 선량과 사랑의 인간 본성을 표현하였다. 묘족은 인류에 관한 다양한 자수 도안을 통해 어린이를 건강하게 자라도록 하였고, 여성의 사랑과 선량을 표현하였다. 또한, 자수에서는 인물 무늬와 대량 동식물 무늬가 함께 나타나면 그것은 풍년에 대한 기원을 의미하였다(薛定衡, 1996; 陈海燕, 辛艺华, 2009). <사진 4-3> 작품은 위에 남성, 여성, 아이 네 명을 장식되고 옆에 나비 두 마리를 자수하였다. 아래서는 인물 무늬가 연속적으로 나타나고 서로 연결해서 일자 모양을 형성하였다. 묘족은 자수에서 인물 무늬를 서로 연결해주고, 민족의 단결을 표현해서 선량과 사랑의 사상의식을 표현하였다. 자

수에서는 인물 무늬가 연속적으로 나타나면 민족 단결과 민족 부강의 의미를 상징하였다(杨青香, 2009; 龙慧敏, 2016). 여성은 사진 위에 대인과 어린이의 조합 도안을 표현하고 아래서는 인물 무늬가 서로 연결해서 표현하였다. 작품은 사랑과 단결의 민족정신을 표현하였다. <사진 4-5>에는 대인, 아이와 야수의 조합을 표현되었다. 묘족은 대인도안 가슴속에 어린이 도안을 자수해서, 여성이 아이를 보호하고 싶은 마음을 표현해서 선량과 사랑의 인간 본성을 체현하였다.

묘족은 단풍나무가 민족의 기원과 긴밀한 관계를 가지고 있다고 생각해서 그것은 민족 토템 숭배의 대상으로 간주하였다. 즉 묘족은 단풍나무에 관한 무늬를 통해 선조를 감사하고 사랑한 감정을 표현하면서 민족 진, 선, 미의 사상의식을 강조하였다(齐海红, 宋晶, 李甜, 2016). <사진 4-2, 4-5>에는 단풍나무에 관한 도안 조형을 보게 되었다. <사진 4-2> 인물 무늬에는 단풍나무를 장식하였다. 묘족은 새 무늬나 용무늬 위에 인물 무늬를 장식한 경우가 있다. 도안에서는 인류가 동물의 힘을 얻어서 민족의 발전에 공헌하는 것을 의미하여 개인의 아름다운 희망을 표현하였다(蒙甘露, 1995). <사진 4-2>에서 묘족은 동물무늬를 인물보다 크게 표현하면 인류가 새를 숭배하여 새의 힘을 얻어서 민족의 발전에 공헌할 수 있는 감정을 강조하였다. 즉 작품은 인간의 선량한 본성을 표현되었다. <사진 4-5>에서 단풍나무는 민족 기원과 긴밀한 관계를 가지고 있어서, 묘족이 선조의 보호를 갈망해서 무늬를 통해 선조에 대한 감사의 마음을 표현하였다. 또한, 묘족은 선량함과 소박한 사상관념을 숭상하여, 자수에서 야수, 신령에 관한 도안을 통해 자연의 힘을 빌려서 민족의 안전을 지킬 수 있다고 생각하였다(蒙甘露, 1995). <사진 4-5>에는 야수 두 마리를 자수하였고, 중간 위치에 대인이 아이를 안고 앉아서 어깨 부위에서 노란색의 단풍나무를 장식되었다. 묘족은 야수를 부드러운 선으로 표현해서 인물 무늬 옆에서 귀여운 화초 무늬를 장식하였다. 묘족은 이러한 도안을 통해 민족의 안전을 지킬 수 있다고 생각하였다. 작품은 선량과 사랑의 민족 본성을 체현하였다.

나: 색채 및 기법

자수의 색채를 살펴보면, 모든 작품은 검은색 바탕색을 사용하였고 자수가 파란색, 빨간색과 노란색을 위주로 장식하였다. 예를 들어 <사진 4-1, 4-2>에는 파란색, 빨간색과 노란색을 위주로 사용하는데 <사진 4-3>에는 보라색을 사용하였고 전체 화면에 대부분 차가운 느낌을 주는 색채를 착용하였다. 자수의 기법을 살펴보면, 수사수와 파선수의 기법을 볼 수 있었다. 예를 들어, <사진 4-3>에서 여성은 일정한 비례에 따라 무늬를 섬세하게 표현하고 수사수의 기법을 운용하였다. 기타 작품은 파선수의 기법을 사용하였다.

다: 조형적 특징 및 구도원리

본성지미에서 조형적 특징을 살펴보면, 역량성, 줄치성과 음유성의 조형적 특징을 발견하였다. 예를 들어, <사진 4-1>에는 용, 새, 인물 등의 강대한 힘을 상징하였던 도안을 통해 자수의 역량성을 표현하였고, 귀여운 동식물 조형이 개인 유쾌 순진의 감정을 표현하면서 줄치성도 보일 수 있다. <사진 4-2>에는 새 무늬를 크게 표현하고 동물의 강대한 힘을 강조하며 역량성을 확인할 수 있다. 여성은 인물 무늬의 손가락을 네 개만 표현하여 다리를 자수하지 않았다. 즉 작품은 개인 순진한 사상의식을 표현하면 줄치성을 보일 수 있다. <사진 4-5>에서 여성은 부드러운 선으로 야수를 자수하여 신령의 힘을 강조하는 동시에 귀여운 조형을 표현하였다. 즉 작품은 역량성과 줄치성을 체현하는 동시에 영려성도 체현하였다. 또한, <사진 4-3>에서 여성은 인물 무늬를 통해 역량성을 표현하였는데, 나비가 모성 숭배에 관한 무늬이고 음유성을 체현하였었다. <사진 4-4>에는 생식력을 상징하였던 동물 도안을 통해 음유성을 표현되는 동시에 귀여운 도안 조형을 통해 줄치성도 체현하였다. 사진의 구도원리를 살펴보면, 작품은 대칭 및 대비, 단순 및 소박과 직각 및 유추의 구도원리를 위주로 사용하였다. 예를 들어, <사진 4-2, 4-3 4-4, 4-5>에서 여성은 동물과 인물 도안의 실제 비례를 무시하여 개인의 상상력을 통해 자수 도안을 창조해서 단순 및 소박과 직각 및 유추의 구도원리를

체현하였다. 또한, <사진 4-1, 4-4, 4-5>에서 전체화면은 색채의 대비 효과와 좌우 대칭의 구도 특징을 보일 수 있다. 즉 대칭 및 대비의 구도원리도 체현하였는데, <사진 4-3>에서 무늬는 반복적으로 출현하여 리듬 및 운율의 구도원리도 체현하였고, <사진 4-1>에는 다양한 귀여운 자수 조형을 통해 단순 및 소박과 복잡 및 변화의 구도원리를 체현하였다.

신비지미, 자유지미, 융합지미와 본성지미의 내용을 정리하면 <표 9, 10, 11, 12>과 같다.

〈표 9〉 신비지미의 정리내용

심미의식		신비지미								
조형 특성	조형 특성	역량성 졸치성								
	구도 원리	대칭 및 대비, 직각 및 유추, 단순 및 소박								
	도안	기하, 화초, 직선 기하, 용								
	기법	평수, 도화, 포첩수, 추수, 타지수								
	색채	주로 화이트, 검은색 바탕 주로 빨간색, 파란색, 녹색 장식								
						사진 1-1	사진 1-2	사진 1-3	사진 1-4	사진 1-5

〈표 10〉 자유지미의 정리내용

심미의식		자유지미								
조형 특성	조형 특징	역량성, 절치성								
	구도 원리	단순 및 소박, 직각 및 유추, 복잡 및 변화								
	도안	나비, 화초, 용								
	기법	새수, 파선수, 만수, 평수								
	색채	주로 검은색 바탕 주로 파란색, 빨간색, 보라색 장식								
						사진 2-1	사진 2-2	사진 2-3	사진 2-4	사진 2-5

〈표 11〉 융합지미의 정리내용

심미의식		융합지미			
조형 특성	조형 특징	음유성, 절치성			
	구도 원리	단순 및 소박, 직각 및 유추			
	도안	용, 나비, 화초, 어문, 새			
	기법	색수, 추수, 포점수 파선수 퇴화수			
	색채	주로 검은색 파란색 바탕 주로 빨간색, 파란색, 녹색 장식			
사진 3-1		사진 3-2	사진 3-3	사진 3-4	사진 3-5

〈표 12〉 본성지미의 정리내용

심미의식	본성지미				
조형 특성	조형 특징	역량성, 절치성, 음유성			
	구도 원리	대칭 및 대비, 단순 및 소박, 직각 및 유추			
특성	도안	인물, 새, 나비			
	기법	파선수, 수사사			
색채	전체 검은색 바탕				
	주로 파란색, 빨간색, 노란색 장식				
	사진 4-1	사진 4-2	사진 4-3	사진 4-4	사진 4-5

IV. 결 론

본 연구에서 묘족 민족 문화의 중요한 부분인 전통 자수공예에 있어서 묘족의 심미의식과 자수의 심미의식을 도출하고 그 표현특성을 분석하였다. 이를 위하여 문헌 연구와 사례 분석을 실행하였으며, 구체적으로는 문헌 연구를 통해서는 묘족 민족의 심미의식을 도출하고, 도출된 심미의식이 자수의 미적 특징에 어떤 영향을 주는지 분석하였다. 최종적으로는 도출된 연구결과를 토대로 묘족 전통 문화의 발전과 자수의 전승을 돕기 위한 방향을 제시하고자 하였다.

이 목표를 위해 본 연구는 문헌 연구와 비교 연구를 함께 수행하였다. 문헌 연구는 묘족 문화와 자수 수공예에 관한 다양한 선행 연구를 통해 관련된 자료를 수집하고 분석하면서 민족의 심미의식과 자수의 심미의식을 도출하였다. 도출된 다양한 미의식과 심미사상에 관한 내용을 다시 분류하면, 묘족의 심미의식, 자수의 심미의식, 자수의 표현미와 자수의 구도 특징 네 가지로 정리하였다. 비교 연구는 문헌 연구의 바탕으로 민족의 심미의식과 자수의 심미의식 서로의 연관성을 분석하여, 사진 자료를 통해 자수의 심미의식, 자수의 표현미와 자수의 구도 특징의 연관성을 정리 분석하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 묘족의 심미의식과 자수의 심미의식에 관한 연구에 따라 심미의식 서로의 연관성을 밝혔다. 묘족은 노동위미와 이선위미의 민족 사상을 숭사하여 물질의 충족을 갈망해서 부지런의 노동을 찬미하였다. 묘족은 선량, 근로의 도덕관념을 중시해서 자수를 통해 본성지미의 심미의식을 표현하였다. 묘족은 어려운 생활환경에서 비극 의식을 가지고 자아 귀속을 갈망해서 자연과 동식물을 숭배하였다. 즉 비장위미와 생태위미의 사상관념의 영향을 받아서 자수에 신비지미의 심미의식을 표현하였다. 또한 묘족은 만물유령과 자연 존경의 사상의식에 의해 인류와 자연의 융합

을 통해 자연물의 힘을 얻을 수 있다고 생각하였고, 자수에서 융합지미의 심미의식을 표현하였다. 마지막, 묘족은 유쾌의 민족이고 낙관, 자유, 순진의 사상의식을 강조하여 행복한 미래 생활을 갈망해서 자수에서 자유지미의 심미의식을 강조하였다. 또한, 묘족의 심미의식과 자수 조형적 특징과 서로의 연관성을 살펴보면, 묘족은 개인의 부지런한 노동을 찬미하여 자수에 역량성에 관한 도안을 표현하였다. 비장한 민족 역사의 영향을 받아서 자연의 신비한 힘을 갈망하였고, 영려성의 조형적 특징을 형성하였다. 묘족은 생태위미의 심미의식에 따라 자연물을 존경해서 모성 숭배의 민족 사상관념을 중시하여 물고기, 나비 등 음유성을 표현하였던 도안을 흔히 자수하였다. 또한, 자수에서는 선량, 낙과, 근로에 관한 이선위미와 유쾌위미의 심미의식에 의해 귀엽고 순진한 조형 특징을 보게 되었다. 즉 줄치성의 조형적 특징을 발견하였다.

둘째, 자수의 조형성을 살펴보면, 자수 도안에서 용, 나비, 어문, 새, 화초, 인물과 기하 무늬가 흔히 나타났다. 자수 기법에서는 묘족 자수 심미의식의 구분과 관계없이 포첩수, 추수, 쇄수, 파선수와 평수 기법을 대부분 운용되었다. 또한, 묘족은 산간 지역에서 살아가서 자연계의 색채를 흔히 사용하였고, 연구에 따라 자수 바탕 색채가 대부분 검은색을 사용되었고, 파란색과 화이트 바탕을 가끔 사용되었는데, 무늬 색채가 대부분 빨간색, 파란색, 녹색 등의 자연계에 나타난 색채를 사용되었다. 사진의 심미의식을 살펴보면, 묘족이 작품에서 여러 가지 무늬를 함께 창작한 방식을 좋아해서 동일 화면에 다양한 심미의식을 표현하였다. 자수는 여성 개인의 상상력에 따라 동일한 무늬를 다르게 표현되면서 체현된 심미의식도 다르게 보게 되었다. 즉 종합적으로 무늬의 조합 방식을 살펴보면, 묘족이 자수에서 다양한 심미의식을 섞어서 표현한 방식을 선호한 것을 발견하였다.

자수의 심미의식에 따라 묘족 자수 조형적 특징을 살펴보면, 묘족은 민족의 부강을 갈망하여 자연의 힘을 상징하였던 도안을 좋아해서 개인의 상상력에 따라 다양한 귀여운 조형을 창조하였다. 즉 조형적 특징에

서는 역량성과 줄치성을 흔히 보게 되었다. 또한, 묘족은 강대한 생식력을 상징하였던 나비, 어문 무늬를 흔히 운용하여 음유성도 표현하였다. 줄치성의 조형적 특징은 자수 심미의식과 관계없이 대부분 작품에서 표현되었다.

자수의 구도원리를 살펴보면, 묘족 자수 심미의식의 구분과 관계없이 대부분 작품에는 대칭 및 대비, 직각 및 유추, 단순 및 소박의 표현 특징을 보게 되었다. 풍부한 표현효과를 추구하기 때문에 복잡 및 변화의 구도원리도 흔히 보게 되었다. 작품의 표현 도안을 살펴보면, 묘족은 개인의 감정을 자수 도안에 기탁하여 자수에서 한족 문화 중에 있는 종묘도안이 흔히 나타났다. 즉 묘족은 포용성을 갖춘 민족이라고 할 수 있고, 자수를 통해 한족과 소수 민족 문화의 융합을 표현하였다.

셋째, 자수의 특수성을 논하면, 묘족은 복잡한 이주 역사에 따라 자연 환경의 영향을 받아서 생태위미와 유쾌위미의 심미의식을 더욱 중시하였다. 즉 생태위미와 유쾌위미는 묘족 전통 심미의식 중에서 독특한 내용이라고 할 수 있다. 여성은 민족 사상관념의 영향에 따라 자수에서 융합 지미와 자유지미를 뚜렷하게 표현하는 동시에 다양한 자수 무늬를 통해 음유성과 줄치성을 강조하였다. 또한, 묘족은 어문, 나비 등 선조 숭배와 모성 숭배에 관한 도안을 좋아하고 검은색, 파란색, 빨간색 등 자연의 색채를 흔히 사용하였다. 그러므로 연구는 민족의 심미의식의 독특성이 자수 조형의 독특성을 결정한 것을 발견하였다. 또한, 한족 문화에서는 유·도·석 문화의 영향을 받아서 선량, 사랑과 근로의 인간본성도 중시하였다. 역사 발전에 따라 한족 문화에서는 무술과 토템 문화에 관한 내용도 보게 되었다. 즉 다른 민족은 역사와 생존 환경에 따라 숭상한 사상 의식이 차이가 존재하였는데 대부분 인간의 본성을 강조하고 민족의 부강을 갈망하였다.

전통 문화와 미학 연구라는 두 측면으로 묘족 전통문화와 자수와 관련한 새로운 시각과 이해는 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 묘족 문화 측면으로 자수의 심미의식을 분석하였고,

묘족 자수의 독특성을 도출하였다. 현대 사회에서 묘족은 외래문화의 영향을 받으면 전통 수공예의 발전과 전승을 중시하지 않아서 민족 문화의 독특성을 홀시하기 쉽다. 본 연구는 묘족의 심미의식을 다섯 개를 정리하였고, 묘족의 비극 의식, 선량의 본성과 유쾌의 민족사상을 밝혔다. 즉 연구 학자들은 본 연구를 통하여 묘족의 문화 특성을 알아볼 수 있는 동시에 묘족 전통 자수공예에 관한 중시를 불러일으킬 수 있고 소수민족 문화의 전승과 발전에 기여할 수 있다. 또한, 묘족은 비장한 역사를 가지고 있는데 낙관, 선량의 민족 본성을 숭상해서 자연 존경, 모성 숭배 등의 사상의식에 따라 본 민족 문화의 독특성을 형성하였다. 즉 이러한 소중한 민족정신은 후세에게 큰 영향을 미칠 수 있겠다.

둘째, 자수를 논하면 전통 수공예이라고 쉽게 생각할 수 있는데, 자수의 심미의식나 표현특성을 흔히 고려하지 않아서 자수공예의 심미의식 등의 내용도 지나치기가 쉽다. 본 연구는 묘족 자수에 관한 다양한 심미의식과 조형적 특성을 체계적으로 분석하였고, 도안의 창의성과 디자인 특성을 밝혀서 자수 자유, 신비 등 내재적 특징을 살펴보는 동시에 자수에 관한 미학 연구의 공백을 보충하면서 소수민족에 관한 미학 연구를 보완하여 촉진할 수 있겠다. 즉 후세는 연구 내용을 통해 묘족 자수의 외재적 구성뿐만 아니라 내재적 함의도 중시하여 깊게 이해할 수 있겠다.

셋째, 연구 결과에 따라, 자수는 개인 심미의식의 표현뿐만 아니라 묘족 민족 문화와 긴밀한 관계를 가지고 있다고 할 수 있다. 여성은 민족 문화의 영향을 받아서 자수를 통해 개인의 사상의식을 표현하여 ‘자수의 심미의식’과 ‘조형적 특성’을 형성하였다. 현대 패션디자인에서 디자이너들은 자수 디자인을 개발할 때 자수의 외재적 표현특징만 중시하여 자수의 내재적 함의를 쉽게 홀시하였다. 즉 본 연구를 통해 디자이너들은 전통 수공예의 내재적 가치를 인식하면서 작품을 개발할 때 전통 수공예의 가치를 더 광범위적으로 고려할 수 있다. 복식에는 단순히 자수 도안의 표현뿐만 아니라 문화나 역사, 개인 정신에 관한 내용을 함께 표현될 수

있다. 즉 디자이너는 자수를 통해 미를 표현하는 동시에 유쾌함, 비정함과 낙관한 개인감정과 사상의식도 강조할 수 있다. 그러므로 본 연구는 현대 패션에서 디자인의 개발과 전통 예술의 응용에 도움을 주고 전통 수공예에 관한 작품의 유형과 종류를 풍부하면서 민족 예술과 문화의 교류도 촉진할 수 있다

넷째, 본 연구는 묘족 자수 작품의 비교분석을 통하여 자수의 심미의식과 표현특성을 체계적으로 정리해서 향후 연구 방향에 좋은 시범 효과를 제시하였다. 선행 연구에서는 묘족의 역사, 자수의 외재적 표현특징과 패션 작품의 개발에 관한 연구를 대부분 진행되었는데 민족의 사상의식과 자수의 심미의식의 서로의 연관성 분석이 부족하다. 즉 학자들은 향후 전통 수공예에 관한 연구를 진행하면 민족 문화의 특징, 수공예의 외재적 표현과 내재적 함의를 함께 고려하여야 한다. 즉 전통 수공예는 단순히 '조형적 특성'뿐만 아니라 역사, 풍습, 개인감정을 담고 있는 예술품이라고 할 수 있다.

본 연구는 묘족 문화, 미학 사상에 관한 자료를 참고해서 묘족의 심미의식, 자수의 심미의식과 자수의 표현특성 등의 내용을 정리하였는데 묘족 문화와 미학에 관한 전부 선행연구를 포함하지 못한 한계를 가지고 있다. 연구는 주로 묘족의 이주역사와 생활환경 측면으로 민족의 심미의식을 분석하여 다섯 개 묘족 심미의식을 정리하였는데 심미의식의 완전성을 확보하지 못한 한계도 가지고 있다. 자수의 심미의식은 선행 연구에 따라 네 개를 정리되었는데 구체적으로 분류되면 자수의 다양성을 더 확실히 도출할 수 있었을 것이라고 생각된다. 자수 작품은 다양한 도안 조형을 포함되었고, 자수 심미의식의 다양성도 갖추고 있었다. 다양한 사진을 모아서 분석하면 더욱 효과적 연구 결과를 얻을 수 있었을 것이라고 생각된다. 즉 향후 자수나 전통 수공예 연구에서는 이러한 한계를 고려하여 좀더 심고 있게 연구를 진행한다면 더욱 효과적 결과를 도출할 수 있을 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 서적

- 李泽厚. (1994). 李泽厚十年集. 安徽文艺出版. 209.
- 梁一儒. (1994). 民族审美心理学概论. 中国传媒大学出版社. 2.
- 周帆. (2010). 贵州少数民族文艺审美意识研究. 民族出版社. 14.
- 李泽厚. (1990). 美学百科全书. 社会科学文献出版社. 408.
- 何积全. (1999). 苗族文化研究. 贵州人民出版社. 58
- 曹顺庆. (2004). 推进中国比较诗学的演讲-中国比较诗学序. 载于刘介民. 中国比较诗学. 广东高等教育出版社. 11-12.
- 纳雍县民族宗教事务局. (2003). 纳雍苗族丧葬词. 民族出版社. 13~14
- 石宗仁. (1991). 中国苗族古歌. 天津古籍出版社. 165-166.
- 杨正文. (2002). 苗族服饰文化. 景仁文化社出版. 188.
- 王慧琴. (1995). 苗族女性文化. 北京大学出版社. 3.
- 杨正文. (2002). 苗族服饰文化. 景仁文化社出版. 192.
- 罗麦瑞. (1993). 传统苗族创新展-序.
- 杨正文. (2002). 苗族服饰文化. 景仁文化社出版. 188
- 杨正文. (2002). 苗族服饰文化. 景仁文化社出版. 554
- 何圣伦. (2015). 苗族审美意识研究. 人民出版社. 139.
- 周帆. (2010). 贵州少数民族文艺审美意识研究. 民族出版社. 15.
- 曹俊峰. (2010)康德美学引论. 天津教育出版社. 185.
- 田兵. (1979). 苗族古歌. 贵州人民出版社. 13-14.
- 田兵. (1979). 苗族古歌. 贵州人民出版社. 63.
- 威尔 金里卡 & 邓红风译. (2005). 少数的权利-民族主义. 上海译文出版社. 161.
- 吴晓东. (2002). 苗族图腾与神话. 社会科学文献出版社. 56.
- 梁一儒. (2007). 民族审美文化论. 中国传媒大学出版社. 211.
- 田兵. (1979). 苗族古歌. 贵州人民出版社. 2.
- 沈从文. (2002). 沈从文全集第八卷. 北岳文艺出版社. 64.

- 沈从文. (2002). 沈从文全集第八卷. 北岳文艺出版社. 253
- 杨正文. (2002). 苗族服饰文化. 贵州民族出版社. 171
- 田兵. (1979). 苗族古歌. 贵州人民出版社. 7-9.
- 何圣伦. (2005). 物我混一：苗族文化传承中的生命叙事. 西南民族大学学报. (5).
- 爱德华 泰勒, 连树生 译. (1993). 人类学-人及其文化研究. 上海文艺出版社. 330.
- 爱德华 泰勒, 连树生 译. (1993). 人类学-人及其文化研究. 上海文艺出版社. 318.
- 爱德华 泰勒, 连树生 译. (1993). 人类学-人及其文化研究. 上海文艺出版社. 329
- 田兵. (1979). 苗族古歌. 贵州人民出版社. 208-209
- 雷体沛. (2010). 存在于超越：生命美学导论. 广东人民出版社. 76
- 徐恒醇. (2000) 生态美学. 陕西人民教育出版社. 2000. 136.
- 格罗塞, 蔡慕晖 译. (1996) 艺术的起源. 商务印书馆. 75.
- 何星亮. (2008). 中国自然崇拜. 江苏人民出版社. 9.
- 康德, 邓晓芒 译. (2009). 判断力批判. 人民出版社. 9.
- 杨正文, 金艺凤, 金艺玲译. (2002). 苗族服饰文化. 景仁文化社出版. 554
- 张明霞. (2015)湘西苗族刺绣. 湖南大学出版社. 01.
- 侯天江. (2016). 苗绣艺术. 江苏凤凰美术出版社. 12.
- 杨正文, 金艺凤, 金艺玲译. (2002). 苗族服饰文化. 景仁文化社出版. 416, 423, 479, 480.
- 梁一儒. (1994). 民族审美心理学概论. 青海人民出版社. 5.
- 李泽厚. (1994). 李泽厚十年集. 安徽文艺出版社. 209.
- 周帆. (2010). 贵州省少数民族文艺审美意识研究. 民族出版社. 12.
- 安丽哲. (2010). 符号, 性别, 遗产, 苗族服饰的艺术人类学研究. 知识产权出版社. 96.
- 周乙陶. (2011). 文化变迁中的苗绣. 湖北人民出版社. 118-133.
- 张明霞. (2015). 湘西苗族刺绣, 湖南大学出版社. 2-3
- 贵州省民族事务委员会. (2013). 贵州世居少数民族服饰经典. 贵州民族出版社. 11.
- 俞濂. (2006). 松桃苗族. 贵州民族出版社.
- 德, 黑格尔, 朱光潜 译. (1996). 美学(第一卷). 商务印书馆. 242.
- 宛志贤. (2004). 苗族盛装. 贵州民族出版社. 4.
- 李泽厚. (1994). 美的历程-载于李泽厚十年集(第一卷).安徽文艺出版社.42
- 侯天江. (2016). 苗绣艺术. 江苏凤凰美术出版社. 5.

- 张明霞. (2015). 湘西苗族刺绣. 湖南大学出版社.
- 列维-布留尔. (1997). 原始思维. 北京商务印书馆.
- 康德. (2002). 判断力批判北京人民出版社. 51/88节.
- 别林斯基. (1958). 湘西苗族艺术风格解析. 上海新文艺出版社. 5.

2. 논문

- 范秀娟. (2008). 少数民族审美文化资源与当代中国美学构成. 南方论坛. (3)
- 朱志荣. (2016). 论审美意识的特质. 上海师范大学学报. (5). 90-94
- 朱志荣. (2012). 论中国审美意识史研究的价值. 暨南学报. (9). 145-149
- 张艳. (2011). 析传统文化下审美意识的历变. 贵州师范学院学报. (27). 29-31.
- 郭净. (1986). 国外苗族人口及其分布. 贵州民族研究. (04)
- 陈汉杰. 苗族史诗的美学研究价值漫议. 中南民族学院学报. (3).
- 万昌盛. (2000). 盛大的苗族牯脏节. 文史天地. (5).
- 刘峰. (2001). 苗族服饰交鱼纹图案象征意义剖析. 吉首大学学报. (3).
- 曾繁仁. (2002). 试论生态美学. 文艺研究. (5).
- 王旭晓. (2012). 形式美的生成历程. 服饰导刊. 02. 24-28
- 林荣妍. (2009). 形式美的法则及应用. 合肥学院学报. 26(4). 72-75
- 郭文婕. (2009). 浅谈装饰图案的形式美. 山东纺织经济. 152(4). 106-108.
- 张祖河. (2013). 从形式美到内容美的认识. 文化艺术. (01). 152
- 胡平. (2011). 服装设计的形式美与内容美. 文化艺术研究. (13). 51-52
- 申研. (2010). 艺术设计的内容美与形式美. 艺术教育. (04). 122-133
- 陆群. (2007). 苗族生育神话的构建. 中央民族大学学报. 哲学社会科学版. (04). 89-93
- 杨鵬国. (1993). 鱼.盘瓠. 枫木- 蝴蝶-苗族生殖崇拜文化研究三题. 贵州社会科学. (03).
- 秦建星. (2016). 贵州松桃苗族服饰的审美价值研究. 贵州民族研究. 37(185). 98-101
- 秦建星. (2014). 探析贵州松桃苗绣图案艺术特征. 贵州民族研究. 158(04). 44-47
- 黄玉冰. (2009). 西江苗族刺绣的色彩特征. (02). 52-54

- 陆群. (2007). 苗族生育神话的构建. 中央民族大学学报(哲学社会科学版). (04). 89-93.
- 李哲. (2009). 对黔东南刺绣图案造型语言的审美分析. 服饰设计. 88-91
- 苟菊兰, 陈立生. (2004) 贵州西江苗族服饰的发展和时尚化研究. 贵州民族研究. 98(24). 64-68.
- 胡艺华, 莫圣杨. (2007). 苗族服饰中的造型, 色彩, 图案启示. 柳州职业技术学报. 7(3). 143.
- 陈海燕, 辛艺华. (2009). 苗族刺绣纹样之图形语言分析. 华中师范大学美术学院. (05). 253.
- 齐海红, 宋晶, 李甜. (2016). 苗绣图案文化意义研究. 艺术科技. 29(04). 43.
- 肖慧芬. (2011). 湘西苗绣装饰图案审美特征探析. 中国艺术. (02). 202-203.
- 徐安廷. (2003). 神奇的黔东南台江苗绣. 浙江工艺美术. (02). 24-25.
- 周金娟, 吴卫. (2011). 湘西苗族服饰刺绣纹样形式语言研究. 湖南工业大学. (06). 174-175.
- 黄娟. (2016). 湘西苗绣"蝴蝶纹"的内涵及刺绣技法探究. 设计. (11). 88-89.
- 尹丹蕊, 柴颂华. (2016). 苗绣色彩的美学探析. 大众文艺. (15). 68-69.
- 朱熙. (2012). 浅谈贵州苗绣图案的艺术审美价值. 大众文艺·学术版. (03). 180
- 孙鑫磊. (2017). 苗绣纹样寓意及结构形式研究. 纺织科技进展. (01). 28-31.
- 杨子爱. (2015). 苗绣人物造型的艺术特征及创意开发. 上海工艺美术. (03). 84-86.
- 王瑛瑛. (2011). 浅析苗族刺绣艺术中装饰性的构成要素. 科技向导. (20). 155-156.
- 蒙甘露. (1995). 苗族刺绣艺术的意蕴. 中央民族大学学报. (06). 36-41.
- 徐安廷. (2003). 神奇的黔东南台江苗绣. 浙江工艺美术. (02). 24-25.
- 牟孝梅, 杨萍. (2010). 贵州苗绣母体图案的文化内涵和审美分析. 云南农业大学学报. 4(1). 96-100
- 赵臻. (2010). 白族与苗族的审美文化比较. 湖北经济学院学报. (04). 127-129
- 朱慧珍. (1987). 对力的崇奉与赞美-苗族审美特征之一. 广西民族研究. (03). 124-129
- 周江. (2012). 光阴的缔造苗族审美起源考. 吉首大学学报. 33(04). 63-66
- 陈艺方, 龙英. (2007). 贵州苗族刺绣艺术的装饰意味. 美术. (12). 112-113
- 朱辉军. (2008). 关于"国粹艺术"的几个重要问题. 理论与创作. (1)
- 王海霞. (2004). 苗族服饰刺绣. 中华手工. (03). 32-35.
- 杨青香. (2008). 写意性的图案纹样苗族刺绣. 新疆艺术学院学报. (02). 63-65
- 杨鵬国. (1993). 典型的苗族女性艺术瑰宝. 苗绣民族艺术. (03). 208-220

- 魏莉. (2014). 苗族刺绣工艺审美取向初探. 纺织导报. (07). 116-118.
- 薛定衡. (1996). 苗绣初探民族艺术研究. (01). 58-67
- 阿么. (2003). 苗绣简析. 装饰. 125(9). 45-57
- 龙玉良. (2011). 苗绣浅议. 中共知行铜仁. 50(04). 61-64.
- 李哲. (2009). 对黔东南苗族刺绣图案造型语言的审美分析. 美与时代. (05). 88-91.
- 易田龙佳. (2016). 探究堆花秀艺术的传承与发展. 设计. (14). 116-117.
- 许世虎, 易艳玲. (2008). 黔东南苗寨刺绣艺术的特征. 新西部月刊. (1). 46-46
- 戚序, 罗丹. (2008). 自由与和谐-析苗绣中的超时空造型. 美术大观. (5). 140-141.
- 刘玮, 吴智慧. (2016). 黔东南苗族动植物刺绣纹样的设计语义解读. 艺术评论. (11). 157-160.
- 田鲁. (2004). 湘西苗绣艺术风格解析. 装饰. (03). 90-90.
- 苗延荣, 高洁. (2012). 苗族刺绣中蕴含的中国传统艺术辩证法. 包装工程. 33(14). 135-138
- 杨青香. (2009). 苗绣艺术的造型手法造型设计. 美与时代. (09). 94-96.
- 龙慧敏. (2016). 黔东南苗绣艺术语言探析. 大众文艺. (21). 59-60.
- 刘晓春. (2016). 苗族传统刺绣文言初探. 上海工艺美术. (01). 70-72.
- 黄娟. (2015). 湘西苗族服饰刺绣艺术初探. 轻纺工业与技术. 44(5). 14-17.
- 姚作舟, 沈磊. (2009). 黔东南苗族刺绣的基本特征. 贵州大学学报艺术版. 23(04). 1-3
- 李明娟. (2014). 黔东南苗族刺绣图案探析. 大舞台. (09). 218-219.
- 张越琦, 董宝玲. (2012). 女性主义视角下贵州苗族刺绣的文化内涵. 艺术文化交流. (03). 157.
- 陈婷. (2011). 贵州郎德上寨、西江苗族刺绣中鱼纹样浅析. 大舞台. (03). 153-155.
- 麻明进. (2013). 苗族刺绣:穿古引今的民族图腾. 民族论坛. (07). 26-27.
- 卢琳. (2009). 简论苗族服饰图案纹样. 艺术艺术教育. (07). 177-178.
- 尹红. (2005). 黔东南苗绣艺术中的原逻辑思维. 19(02). 100-102.
- 김희섭. (2009). 중국 묘족복식에 나타난 문양 연구. 복식문화연구 (2). 31.

3. 인터넷 자료

<http://baike.baidu.com/item/%E6%9D%A8%E6%AD%A3%E6%96%87/5806339?fr=aladdin> 자료검색일: 2017. 07. 11

4. 사진 출처

<그림 2~12> 侯天江. (2016). 苗绣艺术江苏. 凤凰美术出版社. 62-92

<그림 13~20> 杨正文. (2002). 苗族服饰文化, 景仁文化出版社. 102-133

<그림 21~25> 杨正文. (2002). 苗族服饰文化, 景仁文化出版社. 95-127

<그림 1-1~4-5> 杨正文. (2002). 苗族服饰文化, 景仁文化出版社. 52-175

Abstract

Aesthetic Value and Performance Characteristics of the China Miao Embroidery

LI LUN

Dept. of Clothing & Textiles

The Graduate School

Seoul National University

As Chinese economy has rapidly grown, Chinese designers and western designers have been used the traditional elements in a wide range of fashion areas. More and more designers are beginning to care about minority cultures in the modern society. Miao belongs to the Chinese minority and has a long history. Miao has their own language but they don't have their own character, so they use the embroidery to record the history. Embroidery can show their national culture and people's aesthetic consciousness.

Although our attention is now given to traditional culture, it is true that China still lacks systematic study about the Minority aesthetic meaning. In this respect, the present study is aimed

to analyze the current status of Miao culture and traditional crafts. Research questions are set as follows. First, this study to research the formation process of Miao's aesthetic consciousness. Second, to Set up a research framework for study the Miao's aesthetic consciousness and performance of embroidery. Third, to discover the particularity of Miao embroidery.

To solve the questions, the presents studies carried out literature review and case analysis. As a result of the literature review, the Miao's aesthetic consciousness, Miao embroidery aesthetic consciousness and the performance characteristics of Miao embroidery were derived. For the case research, embroidery aesthetic consciousness as the standard and we selected 20 photos according to the standard.

From the literature research, the Miao's aesthetic consciousness were 'the beauty of labor', 'the beauty of goodness', 'the beauty of ', 'the beauty of ecology', 'the beauty of pleasure'. Miao embroidery aesthetic consciousness were 'the beauty of mystery', 'the beauty of freedom', 'the beauty of integrate', 'the beauty of nature'. The performance characteristics of Miao embroidery were 'dynamic', 'connotation', 'innocence', 'mystery'. At the same time, this study introduced 12 kinds of major embroidery techniques and some intrinsic meaning of embroidery patterns.

The research findings of this study are as follows.

Firstly, this study Found the link between Miao's aesthetic consciousness and Miao embroidery aesthetic consciousness. Miao people attach importance to human nature and they show

‘the beauty of nature’ through their embroidery. Miao people are influenced by ‘the beauty of tragedy’ and ‘the beauty of ecology’ so they show ‘the beauty of mystery’ through their embroidery, Miao people attach importance to the integration of man and nature so they show ‘the beauty of integrate’ through their embroidery. Miao is an optimistic minority so they show ‘the beauty of freedom’ through their embroidery. This study found the link between Miao's aesthetic consciousness and the characteristics of Miao embroidery. Miao is a hard-working minority, so they show the ‘dynamic’ through their embroidery. Miao has the hard history, so they show the ‘mystery’ through their embroidery. Miao respect for the nature so they show the ‘connotation’ through their embroidery. Miao is a good and optimistic minority so they show the ‘innocence’ through their embroidery.

Secondly, dragon, butterfly, birds and geometric patterns appear frequently in Miao embroidery. Also, Miao people like to use the nature color in their productions. Miao like to show a variety of aesthetic awareness in the same production. we found a variety of patters in the same production. When we researched the characteristics of embroidery and we found Miao like to show the ‘dynamic’, ‘connotation’ and ‘innocence’ in their production and they like to use the specific composition. For example, ‘symmetry’, ‘intuitive description’ and ‘simple performance’. They also like to use a variety of patterns to fill the production. Miao is an inclusive nation, so they represent the integration of their culture with other national cultures.

Thirdly, when we research the particularity of Miao

embroidery, Miao has a hard history and they affected by 'the natural environment', so they pay more attention to 'the beauty of ecology', 'the beauty of pleasure'. At the same time, Miao women are influenced by national culture so they show 'the beauty of freedom', 'the beauty of integrate' through the embroidery and stressed the 'connotation' and 'innocence' of the pattern.

This study systematically analyzed the aesthetic value of Miao embroidery and complemented the gaps in traditional handicraft research. Through this study, we can understand the traditional culture of Miao and draw attention to the traditional embroidery. So this study can contribute to the inheritance and development of minority cultures. This research can not contain all the aesthetic studies and the number of photo analyzes is limited, so the subsequent studies are need for multidirectional understanding.

keywords : Miao, Embroidery, Aesthetic consciousness, The beauty of ecology, The beauty of integrate, Innocence

Student Number : 2015-22378

논문 연구에 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.